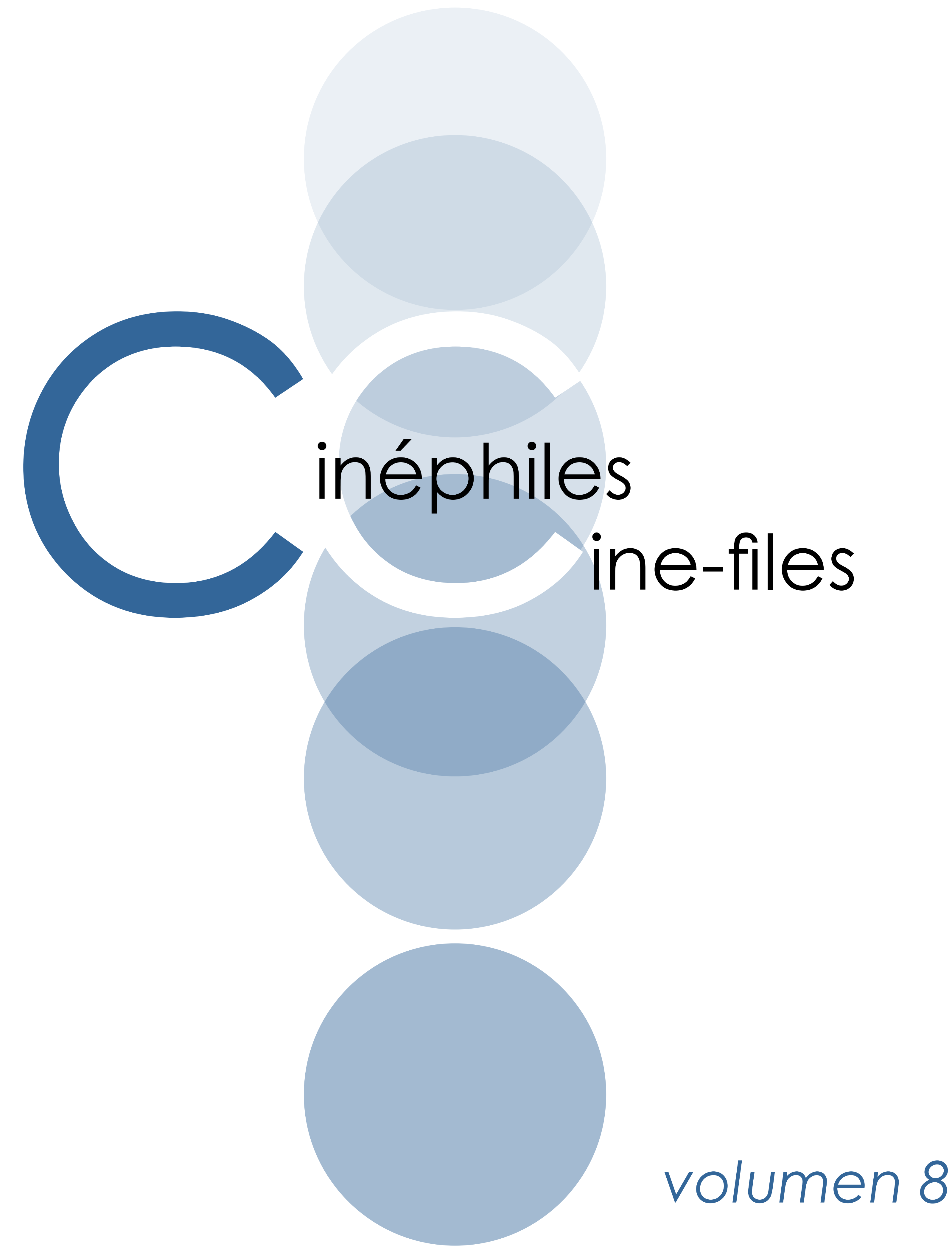

Cinéphiles
Cine-files
volumen 8

Voy a contarles un pequeño secreto: la edición del año pasado, la entrega número siete del Cinéphiles Cine-Files, iba a ser la última que se iba a realizar. Esto que tienen frente a sus ojos estuvo a punto de no suceder.

¿Qué fue lo que pasó? Los que siguen el blog donde se publica esto, saben que me gusta experimentar con formatos audiovisuales o narrativos. Desde hace más de un año se transmiten los live streamings y estaba preparando otra modalidad, con el #MuviDraft, el cual es algo así como el hijo bastardo de una liga de baseball de fantasía y una quinela de recaudación en taquilla . Al mandar invitaciones a personas que quería incluir en ese experimento, Miguel Cane me respondió que gracias por la invitación, que para eso no podría participar pero que contara con su lista para el dossier de cada año. En ese momento me cayeron un par de veintes: primero, que ya casi se acababa el año (y yo ni en mente tenía el hacer este dossier, debido a mi falta de tiempo y otras cosas que no valen la pena mencionarse aquí) y segundo, que había gente que esperaba la edición, no solo para leerla sino para participar en ella.

Además de caer en depresión prenavideña (que es como la crisis de la edad madura, pero en noviembre), alcoholismo y un periodo de rehabilitación similar al de Robert Downey Jr. (pero de manera express), me di un par de cachetadas para reaccionar y se empezó a trabajar esta edición. Desde luego hay quienes hacen mejor que yo el trabajo de compilación, gente como el maestro Diezmartinez o más recientemente Fernando Gabino. La gran mayoría de las listas aquí incluídas ya fueron compartidas por los mismos autores en uno o más sitios. ¿De qué sirve entonces esta compilación? No lo se. Eso no está en mi decirlo. Lo único que puedo comentarles es que les agradezco inmensamente a los que respondieron a la invitación y me dejaron tomar sus listados y convertirlos en algo más. Algo que solo pueden encontrar aquí, de esta manera. Una parte de mi quiere creer a Fernando (@AlfaVynil en Twitter) cuando escribió que el ser incluído en el Cinéphile Cine-Files es como graduarse en eso del comentario y la crítica cinematográfica. Me voy a comprar un momento más esa idea y a los que fueron incorporados en esta edición les diré: bienvenidos a las grandes ligas. En realidad, si fuera solo por lo que yo hago, esto sería la liga infantil, pero gracias a todos los que participan es que se ha convertido en algo infinitamente mayor; algo que jamás hubiera logrado por mi mismo.

Y así, amable lector, es que hemos llegado a esta edición que tienes en tus manos. Es por ti y por los que participan, desde permitiendo republicación hasta creando contenido exclusivo, que esta entrega se ha concretado, con gente talentosísima que me ha confiado sus textos que si fueran para alguien más, costarían un dinero que me es imposible pagar. Gracias a ustedes y muy en especial a ti, Miguel, ya que si no fuera por ese interés quizás seguiría cual Hobo (without a shotgun) rondando las calles cual vagabundo, con una anforita de Tonayán y sin un objetivo en su vida. Agradecimientos especiales también a mi querida Mariana quien fue la primera en ver esta edición, hace apenas unas horas, y cuya retroalimentación sirvió para esos pequeños cambios que no se notan, pero que hacen una gran diferencia.

Gracias por su apoyo en lo que ya son casi diez años de un pequeño dossier que ha crecido como no lo hubiera imaginado y que si bien no cuenta con la visibilidad de proyectos como el de La Lata, no importa que no sea leído por millones de personas. Es seguido y cuenta con el apoyo no de la mayoría, sino de los mejores. Vi är bäst!

Fuera sentimentalismos y dale la vuelta a la página y empieza a disfrutar los textos, porque un listado lo hace cualquiera, pero nosotros no somos cualquiera. Aquí encontrarás más, justo como cuando ves buen cine. La experiencia no termina con la película. Continúa cuando la comentamos, la compartimos o incluso la listamos.

Listado ordenado alfabéticamente pero no en base a los nombres reales (o los que dicen que son reales) sino en base a sus nombres de twitter.

Edición, diseño, biografías, investigación, edición (de nuevo), numeralia, revisión, corrección de estilo, recetas de cocina, tips de belleza y textos incoherentes por Dan Campos para Churros y Palomitas.

Adriana Fernández

twitter.com/adriana99

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
Uno de los mejores trabajos de Wes Anderson por el desarrollo de sus personajes, excéntricos pero encantadores.Gran cuadro actoral.

Whiplash (Música y Obsesión)
Hipnótica e impactante, examina los vericuetos psicológicos de la neurótica relación entre pupilo y maestro. Gran banda sonora.

Force Majeure (Fuerza Mayor)
Comedia negrísima sobre la relación de pareja y el papel del padre; incisiva e inteligente. Plus: bellas tomas de los Alpes suizos.

Big Hero 6 (6 Grandes Héroes)
Nadie como Disney/Pixar para darle emotividad a sus personajes y conectar con el público. Long live the nerds!

Boyhood (Momentos de una Vida)
Retratar 12 años en 3 horas, no cualquiera. Linklater sale victorioso en esta obra única, que nos llega por su trama franca y actuaciones poco estudiadas… y les apuesto que se llevará su buena cantidad de premios Óscar.

Relatos Salvajes
Qué duro y divertido es darse cuenta de lo que es capaz de hacer el ser humano, cuando es provocado al extremo. 6 historias muy entretenidas… y memorables.

The Homesman
Nadie más que Tommy Lee Jones podía hacer un *western* protagonizado por una mujer. Gran historia, fotografía y actuaciones. Swank vuelve a brillar.

Gone Girl (Perdida)
El director tiene un manejo impecable de una historia llena de vueltas de tuerca que nos deja sin aliento. Y si el infierno son los otros, en el último círculo está matrimonio.

Birdman (Or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Verbosa, inteligente y pretenciosa, es la mejor obra de G. Iñárritu (como se llama ahora) desde *Amores Perros*. Increíble la fotografía y la falsa toma única de Lubezki.

Maps to the stars (Mapa a las Estrellas)
Enfocada al encandilamiento que produce el despiadado mundo del entretenimiento. Sofocante.

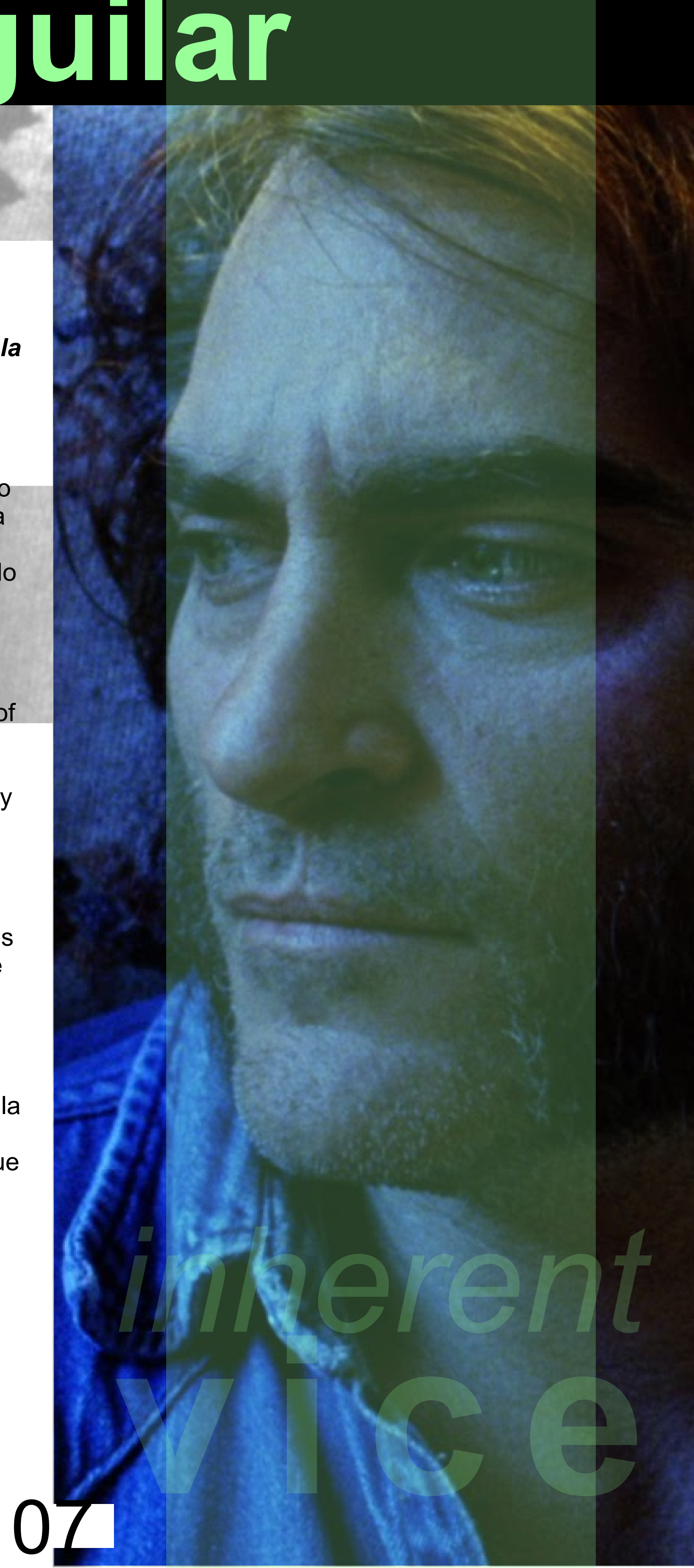

thegrand **budapest** hotel

Conocida como "La rubia que todos quieren… publicar", comparte sus recomendaciones cinematográficas no solo durante el periodo de Reforma. Gusta de viajar y recorrer los hoteles más reconocidos del mundo, como *el Exótico Hotel Marigold o el Gran Hotel Budapest.* En sus multiples viajes se pudo hacer de un *Baymax* para acompañarla y protegerla cuando anda de aventurera en el Asia o hacia dónde se dirija. Además de medios impresos, pueden encontrarla en la radio o, si son muy afortunados, algún salón de clase, en donde comparte sus conocimientos sobre historia y artes marciales.

Arturo Aguilar

twitter.com/aguilararturo

Birdman (or The Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia

Se trata de un filme de una manufactura técnica sobresaliente (una falsa toma continua que dura toda la película) que además es una casa de espejos sobre las preocupaciones de Iñárritu como artista, el estado del cine y su industria, diatribas a las modas y sagas, a la crítica, problemas con el ego, la fama, el miedo a la intrascendencia, usando al cine como vehículo y como pretexto.

Boyhood (Momentos de una Vida)

Además del sorprendente ejercicio de Cinema Verité que representa, la historia de este Coming of age resulta tan empática como intrigante al seguir los diferentes momentos de la vida de un niño-adolescente-joven. Natural y precisa, una curiosa y reflexiva experiencia fílmica.

Force Majeure (Fuerza Mayor)

La representante de Suecia en la carrera hacia la nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera es una obra muy interesante a partir de la compleja e intensa historia de una familia sueca que queda separada a debido a una avalancha en un restaurante en los Alpes franceses. Atrevida en la forma en que provoca al espectador hacia las diferentes historias que se desarrollan. Una película que se disfruta más como una experiencia de descubrimiento de lo que sucede que una de la que valga la pena hablar en exceso de la trama y sus giros e intenciones.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)

A su ya peculiar puesta en escena visual y narrativa, Wes Anderson logró encontrarle una historia con varios niveles de disfrute, entre el thriller de acción de un colorido film noir y la comedia con romance juvenil.

Escritor en más de 30 publicaciones impresas, digitales, holográficas y sensoriales, Arturo Aguilar no solo escribe a las carreras sino acerca de ellas. Actualmente se especializa en sociología y estudios etnográficos realizando *scoutings* en zonas como La Pequeña Calcuta, *El Gran Hotel Budapest*, El Circo Chino de Pekin. En sus viajes perfeccionó sus habilidades culinarias, confesándonos que lo que mejor le queda es la comida japonesa, siendo los cacahuates japoneses con salsa Valentina su especialidad.

Listado Publicado originalmente en http://rollingstone.com.mx/blogs/la-otra-cartelera-lo-mejor-del-2014/

Güeros
Una road movie sobre el DF. Sobre su diversidad y absurdo, sobre sus microcosmos y sus dinámicas y diferencias sociales, de la mano de 4 personajes que tratan de definirse y entenderse. Una historia bien contada, con diálogos memorables que además técnicamente resulta un trabajo muy interesante, desde su uso del blanco y negro y una edición sonora muy detallista, a un formato casi cuadrado (no en el usual *widescreen* actual) y una cámara que sabe cuando correr frenéticamente a cuando estar perfectamente fija.

Ida
Pawel Pawlikonsku es el responsable de esta extraordinaria película sobre una Hungría detenida en el tiempo, sin definir qué momento es, pero llenando de claras referencias la historia de un nuevo intento de adaptación de una sociedad a nuevas dinámicas o escenarios a través de un muy particular personaje principal: Ana, una mujer joven, salida de un convento, que conoce por primera vez a una tía, cuyo perfil poco se parece al suyo, pero que servirá como un gran retrato de la sociedad de fondo que se observa.

Inherent Vice (Puro Vicio)
Otro extraordinario retrato histórico y social de PT Anderson, con un delirante film noir moderno sobre un sesentero y mariguano investigador privado y el caso que su ex novia le encarga como vehículo para la historia basada en la novela de Thomas Pinchon.

Los Insólitos Peces Gato
Alejado de sentimentalismos melodramáticos de lágrima sencilla, la profundidad de los personajes (y lo natural de las actuaciones del reparto) crean fácilmente el puente de identificación y hasta genuina preocupación) con sus estados de ánimo, sus incertidumbre y miedos de frente a un acontecimiento que claramente cambiará sus vidas.

The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)
La historia del surgimiento y caída de Jordan Belfort, de un embaucador y mentiroso de alto nivel, de una versión más del sueño americano, el retrato de la auto construcción de este megalómano, de los tiempos en los que vivió y de las circunstancias alrededor de él. Es también una película divertida y directa, sin intención de corrección política alguna, que muestra los primeros síntomas de un sistema financiero que sigue enfermo hasta hoy y por las mismas razones.

Mommy
Dolan es capaz de en instantes convertir un amigable intercambio de diálogos en una explosiva escena con sus personajes al límite. Este joven director tiene un control pleno del ritmo de sus filmes, con situaciones y diálogos de una notable inteligencia y madurez social-emocional, y una propuesta visual que apela a formatos tan naturalmente modernos como encuadrar al estilo de *Instagram.*

Miguel Cane

twitter.com/AliasCane

Escritor y amo del medio de la farándula culta, Miguel no solo escribe, canta, actúa, hace stand up, crea teatro, libros, e investiga crímenes novelísticos, luchísticos y espiralidosos. Por si fuera poco, se dedica a ver cine ecléctico sobre el que nos comparte sus comentarios, y de pilón, puede servir como defensor de aquellos seres acusados injustamente de crímenes no cometidos, como es el caso del *Gran Godzilla*. Mientras leen esto, prepara un número musical con *Wonder Woman y Batichica*, lo cual será su gran acto revelador que lo pondrá en las carteleras internacionales.

Maps to the Stars (Mapa a las Estrellas)
El matrimonio creativo entre David Cronenberg y Bruce Wagner, parece una unión infernal, pero el resultado es divino: una fabulita gótica de Hollywood a plena luz del día. El horror y el humor tomados de la mano: la cultura del *reality show* y de la celebridad instantánea que se ve mezclada con la alucinación, la violencia, y la poesía de Paul Éluard. Al centro, una formidable interpretación de Julianne Moore como una estrella de cine que devino en supernova, pero que se aferra a las cenizas de su fama para poder seguir viviendo. Una película tan hermosa como un accidente de tráfico. Tan memorable como un incendio que todo lo consume.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
La obsesión de Wes Anderson por los hoteles -- manifiesta a todo lo largo de su estrambótico canon -- se cristaliza en esta hermosa comedia agridulce de argumento delirante y polifonía de personajes pintorescos. Vista a manera de cuento de hadas fracturado, la cinta reúne a los *habitués* del cineasta e incluye rostros nuevos, todos vinculados a un encantador y entrañable Ralph Fiennes (¿Quién diría que su M. Gustave podría ser tan adorable?), en un film que está muy cerca de ser una obra maestra.

Gone Girl (Perdida)
Escenas de (la descomposición de) un matrimonio. Fincher cumple su capricho de tomar un best-seller popular y hacer una estupenda película con él. Su intento anterior (una adaptación de la primera novela de Stieg Larsson, con la Salander) resultó bastante fallido, pero la complicidad de Gillian Flynn, adaptando su propio libro, resulta uno de los muchos aciertos de este romance envenenado donde el que más destaca es, qué duda cabe, la revelación de Rosamund Pike como Amy Dunne, un monstruo de rostro angelical, carente de cualquier tipo de escrúpulo para cobrarle a su insípido cónyuge (Ben Affleck) todas las pequeñas crueldades y mezquindades cotidianas que componen el retrato de un matrimonio burgués bastante convencional... Aunque no tanto.

Snowpiercer
Derivada de un cómic francés muy subversivo, la primera cinta en inglés de Bong Joon-Ho (*The Host*), no es otra película post-apocalíptica que pone a la humanidad ante un reto. Aquí la humanidad ya perdió contra el cambio climático, y están sus escasos sobrevivientes condenados a dar vueltas en un tren bala de movimiento perpetuo donde se ha creado todo un implacable orden de castas. Es el territorio ideal para una revuelta armada. Chris Evans, John Hurt, Jamie Bell, Octavia Spencer y sobre todo Tilda Swinton (en un rol mezcla de Woody Allen, Bette Davis y Maggie Thatcher) son el reparto perfecto para un filme alucinante que va de la violencia brutal a la carcajada histérica a la reflexión filosófica, con gracia insondable y un estilo totalmente original, que hace de este trabajo algo único en su estilo.

Godzilla
Hubo un tiempo en que las películas de "monstruos" requerían de una atmósfera para contar su trama, por más ilógica que ésta fuera, y así conectar con el espectador. Spielberg lo hizo de ese modo con Jaws, y Gareth Edwards, después de su impresionante debut (*Monsters*) decide hacer lo mismo para contar una nueva aventura de la reina de los *Kaijūs*, que este año celebró seis décadas de su primera aparición, creada por Ishiro Honda. A diferencia de otros *blockbusters* veraniegos, esta cinta tiene más trama y exige más del espectador. Por partes tragedia familiar, fábula precautoria, cinta de aventuras y acción (aunque no está enfocada en ello), *Godzilla* funciona no sólo como una película palomera: su realización es de una insólita belleza y, si por ello sacrifica un ritmo acelerado o más escenas de acción trepidante; el resultado inquietante y majestuoso vale la pena (y el acopio de paciencia).

Birdman (or the Unexpected Virtue of ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
"El Negro" (rebautizado ahora como A.G. Iñárritu) se despoja de los últimos vestigios de su afectado matrimonio con otro pretencioso (el supremo guionista Arriaga) y se aventura con una película que tiene sus dosis de esnobismo mamón y rollos dizque existencialistas, pero que es una deslumbrante proeza técnica (verbi gratia Emmanuel Lubezki) con una historia sobre actores y locura que parodia la adicción a la fama y las películas de superhéroes y al mismo tiempo explora los despropósitos de la humanidad. La cinta tiene además el mérito de ostentar la expresión más hermosa y emocionante vista en todo el año: la aparente en el rostro de Emma Stone en la toma final.

Regarding Susan Sontag (Recordando a Susan Sontag)
Pese a lo esclarecedor de su obra, a una década de su muerte, Susan Sontag (1933-2004) continúa siendo una figura enigmática en el mundo de la cultura: lo mismo era la voz de la civilización moderna, que una *very funny person*. Así se deja ver en este documental de Nancy Kates, hecho con dosis iguales de rigor y ternura: escuchamos sus más certeras opiniones (en voz de Patricia Clarkson, con formidable dicción) y conocemos los vínculos que la unieron a quienes eran su mundo: su hijo David Rieff y su amante, Annie Leibovitz, sólo por señalar algunos miembros del *zeitgeist* que rinden tributo en la memoria a una grande de la cultura. Donde diez *biopics* se quedarían cortas, este modesto documental resuena con la misma elegancia de las palabras de su objeto.

Only lovers left alive (Solo los Amantges Sobreviven)
Jim Jarmusch se baja de su altar de pontífice de lo alternativo y subterráneo para contar una historia de amor sencilla, exquisita y brutal. La cinta funciona más allá de Jarmusch y sus deliberados aires y obsesiones por una razón evidente y esa es Tilda Swinton como Eve. *Gloria In Excelsis.*

God help the girl
Heredera de *Los paraguas de Cherburgo* (Demy, '64) e hija de *Belle & Sebastian* -- Stuart Murdoch debuta aquí como director -, esta ópera-rock aporta frescura y vigor a un género que no había tenido mucha suerte últimamente. Emily Browning cautiva con su encanto y la música, reminiscente de los 60, pero con una inmediatez contagiosa, hace que uno salga de la sala con una insólita sensación de alborozo y que tararée los temas que la componen, hasta en la ducha.

The Babadook
El legado de *Rosemary's Baby y Tenemos que hablar de Kevin* salpicado por *Where the Wild Things Are*. El resultado es un atisbo fascinante al íntimo terror de las madres en el mundo de los hijos. Essie Davis y la directora Jennifer Kent establecen una asfixiante atmósfera de horror a plena luz del día, inescapable, espeluznante, magistral. El espectador se queda con una sensación de ansiedad perdurable, que es, finalmente, el propósito de toda cinta de terror. Y ésta, es una belleza.

Andrés Olascoaga

twitter.com/AndresOlasToro

Joven (pero muy joven) promesa (y realidad) en eso de la crítica y la cobertura del cine. Desde hace años está a cargo del Proyector, interesante proyecto sobre lo que se proyecta por los proyeccionistas. Colaborador de varios medios (y también enteros), se sospecha que en realidad padece de la famosa enfermedad del *Curioso Caso de Benjamin Button*. Solo así se puede explicar su capacidad y conocimiento cinematográfico. Recientemente cumplió la mayoría de edad. O la minoría. Dependiendo de hacia que dirección estemos contando

Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Con su más reciente película Alejandro González Iñárritu supera la prueba de fuego en una ingeniosa crítica al poco amable show business. Aderezado con el gran reparto encabezado por un fantástico Michael Keaton y un afortunado juego con la fotografía de Emmanuel Lubezki, es capaz de crear en *Birdman* uno de los ejercicios cinematográficos más exquisitos del año.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
Todos los elementos que caracterizan el trabajo de Wes Anderson se encuentran aquí y aún así hay algo que nos hace mirar de cerca y perdernos en su fantástico mundo. Su trabajo más accesible y maduro. Prueba de ello la encontramos en el aparentemente sencillo guión o en la construcción de sus personajes como el encantador Gustave H. Envuelta en tonos pastel, la octava película de aquel entusiasta que en 1996 presentó Bottle Rocket, es una redonda experiencia dentro y fuera de la pantalla.

The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)
A sus 71 años, Martin Scorsese nunca se había visto tan aventurado, incorrecto, joven y perfecto como se le ve en la cinta basada en la autobiografía del estafador Jordan Belfort y que en su transición al cine de la mano del guionista Terrence Winter, podría ser un testimonio tan auténtico como los nublados recuerdos de Belfort sobre el color de su auto o como llegó de un punto a otro en completo estado inconveniente. Excesos expuestos y un sólido trabajo actoral de Leonardo DiCaprio y Jonah Hill (aunque Margot Robbie también merece una mención de honor por cierta escena del filme) representan una de las mejores películas del director.

Gone Girl (Perdida)
Con su acostumbrada precisión, David Fincher adapta la novela de Gillian Flynn en el gran filme noir que la historia siempre quiso ser. En el más puro estilo de Zodiac y The Social Network, Fincher recrea la historia de terror psicológico que podría ser el matrimonio, con un elegante punto minimalista en donde, gracias al apoyo de Jeff Cronenweth y la dupla conformada por Trent Reznor y Atticus Ross, el resultado es sorprendente. Sin embargo, es Rosamund Pike quien carga con el alma del filme en su papel de *The Amazing Amy*. *Gone Girl* es el perfecto ejemplo de cómo David Fincher es el cineasta más completo de una generación.

Mommy
Hace un par de años, muchos guardábamos ciertas reservas sobre el talento innegable del enfant terrible, Xavier Dolan. Ahora el realizador presenta su graduación como el gran artista que parecía ser cuando presentó en Cannes su primer trabajo, mezclando una poderosa historia de amor con sus característicos artilugios visuales y canciones de Dido, Céline Dion y Lana del Rey. Anne Dorval y Suzanne Clément, son las joyas de la corona de la filmografía del realizador.

Güeros
Hay cierto encanto en la ópera prima de Alonso Ruizpalacios que hace que no nos fijemos en los detalles y hace que olvidemos sus irregularidades. Crear esto no es tarea fácil y Ruizpalacios lo hace en Güeros, donde con fotografía en blanco y negro, una extensiva mirada por varios puntos de la ciudad y una cautivadora historia en forma de una *road movie indie,* logra filmar algo auténtico y que tiene al espectador agarrado de la mano durante todo el trayecto.

Tom á la Ferme (Tom en el Granero)
Basándose en la obra de Michel Marc Bouchard, Dolan entrega en su cuarto filme el más limpio y concreto de todos sus trabajos, abandonando su género de confort y recreando por momentos el suspenso que Hitchcock o Polanski podían hacer sentir en sus primeros filmes. Con una historia interesante hace gala de sus dotes como realizador y logra cautivar al espectador con un ingenioso *thriller* con un ligero aire noir.

Relatos Salvajes
Un avión, un restaurante en medio de la nada, el depósito de coches, una ostentosa mansión y una boda; en esos espacios tan ordinarios Damián Szifrón decide ubicar a cada uno de los cortometrajes que componen el filme. Haciéndonos sus cómplices desde el primer minuto, Szifrón ofrece una hilarante mirada a la violencia diaria, esa que todos nosotros tenemos contenida y que a veces, dejamos salir.

The Selfish Giant (El Gigante Egoísta)
Con un aire del cine de Ken Loach y las obras de Charles Dickens, tenemos la reinterpretación del cuento clásico de Oscar Wilde a cargo de la directora Clio Barnard. Potente y al mismo tiempo conmovedor relato sobre una juventud interrumpida, el valor de la amistad y la pérdida de lo que uno más quiere.

Edge of Tomorrow (Al Filo del Mañana)
Inspirada en la novela japonesa convertida en cómic, *All you Need is Kill* y con una trama que recuerda a *Groundhog Day* y en un tono más serio a *Source Code*, el más reciente filme de Doug Liman es una ágil y entretenida cinta que demuestra como un blockbuster veraniego también puede ser una inteligente e interesante como propuesta fílmica.

theselfish
giant

Jesús Iglesias

twitter.com/Cherchtheirish

Jesús Iglesias, nombre encubierto del agente Cherch el Irlandés, es un miembro de la avanzada de la IRATU (Irlandeses Refugiados Ahí en Twitter y Utube) que llegó a tierras aztecas buscando refugio de su némesis: un elote gigante. Estando aquí formó un grupo de resistencia conocido solamente como *Los Canallas* y en sus ratos libres hace traducciones inglés a español y low fi a hi fi mientras recomienda *La Peli de la Semana*, a veces en texto, a veces en video, a veces en 3D aprobado por Godard.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)

No sólo la mejor de su filmografía, sino uno de esos monumentos cinematográficos que serán recordados al menos durante varias décadas más. Su patológica obsesividad y sus dotes narrativos llegan aquí a una cúspide que se antoja insuperable. El desmesurado cúmulo de actores de primerísimo nivel que entran en gloriosa sintonía con la historia del hotel y su conserje, es tan sólo una parte de todos los detalles memorables que se esconden en cada fotograma. Ésta es la gran obra del año.

Only Lovers Left Alive (Solo los Amantes Sobreviven)

La mejor película de vampiros desde *Let the Right One In* (la de Alfredson) es cortesía del casi siempre genial Jim Jarmusch. Giro brillante al género vampírico, *Only Lovers Left Alive* plantea con gran inteligencia el drama asociado a la incapacidad de absorber toda la cultura del mundo a pesar de poseer la vida eterna. Actuaciones impecables de Tilda Swinton, Tom Hiddleston y John Hurt, aderezadas con la erudición musical y literaria que caracteriza a Jarmusch. Una cinta digna de enmarcarse en el museo de su preferencia.

Boyhood (Momentos de una Vida)
La concepción narrativa más ambiciosa del año, *Boyhood* sigue durante quince años (sí, quince años de tiempo real en los que Linklater fue moldeando y filmando a su protagonista) al personaje que interpreta el joven Ellar Coltrane en un intento por representar esa etapa mágica a la que llamamos niñez. El resultado es brillante. Ahora sí que, recordando a Tarkovsky, Linklater logró esculpir el tiempo.

Birdman (or The Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Nada nuevo hay en el tema de la lucha del actor retirado por volver a la relevancia mediática, sin embargo, la forma en la que la dupla Iñárritu-Lubezki plasma dicha lucha en pantalla es por demás sobresaliente. Michael Keaton revitaliza su carrera, aunque él lo niegue, llevando a la pantalla un conflicto que le es por demás familiar, y que explota a través de una gigantesca toma larga de casi dos horas de duración. Puro goce visual y emocional que apesta a Oscar.

Her (Ella)
El siempre despechado y melancólico Spike Jonze vuelve a la carga con su filme más potente en años. Una alegoría sobre el amor en la era de las redes sociales, interpretada de forma brillante por Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson, la cual plantea un terrorífico futuro donde hacer el amor con las computadoras y llevar los pantalones a la altura de las axilas son actos propios de la cotidianidad.

Adieu au Langage (Adios al Lenguaje)
Hacía varios años que Godard no creaba una obra tan trascendental como esta. Un relato sencillísimo de amor tormentoso, aderezado con un compendio de portentos visuales en 3D, que van desde la exploración del Lo-fi hasta la deconstrucción de la estereoscopía. Un filme alucinante y verdaderamente hermoso.

Force Majeure (Fuerza Mayor)
Es aventurado y poco acertado decir que Robert Östlund es el Haneke sueco, sin embargo la forma en la que construye, con infinita paciencia y brillantes elementos técnicos, este tratado sobre la relaciones de pareja en el occidente primermundista es absolutamente magistral. Tiren Gone Girl a la basura, esta es la película “de parejas” del año.

Les salauds (Los canallas)
A sus 68 años, Claire Denis es la directora en activo más importante de Francia, título que refrenda con este extraordinario filme neo-noir, narrativamente devastador y técnicamente impecable. Nunca volveré a ver un elote de la misma manera.

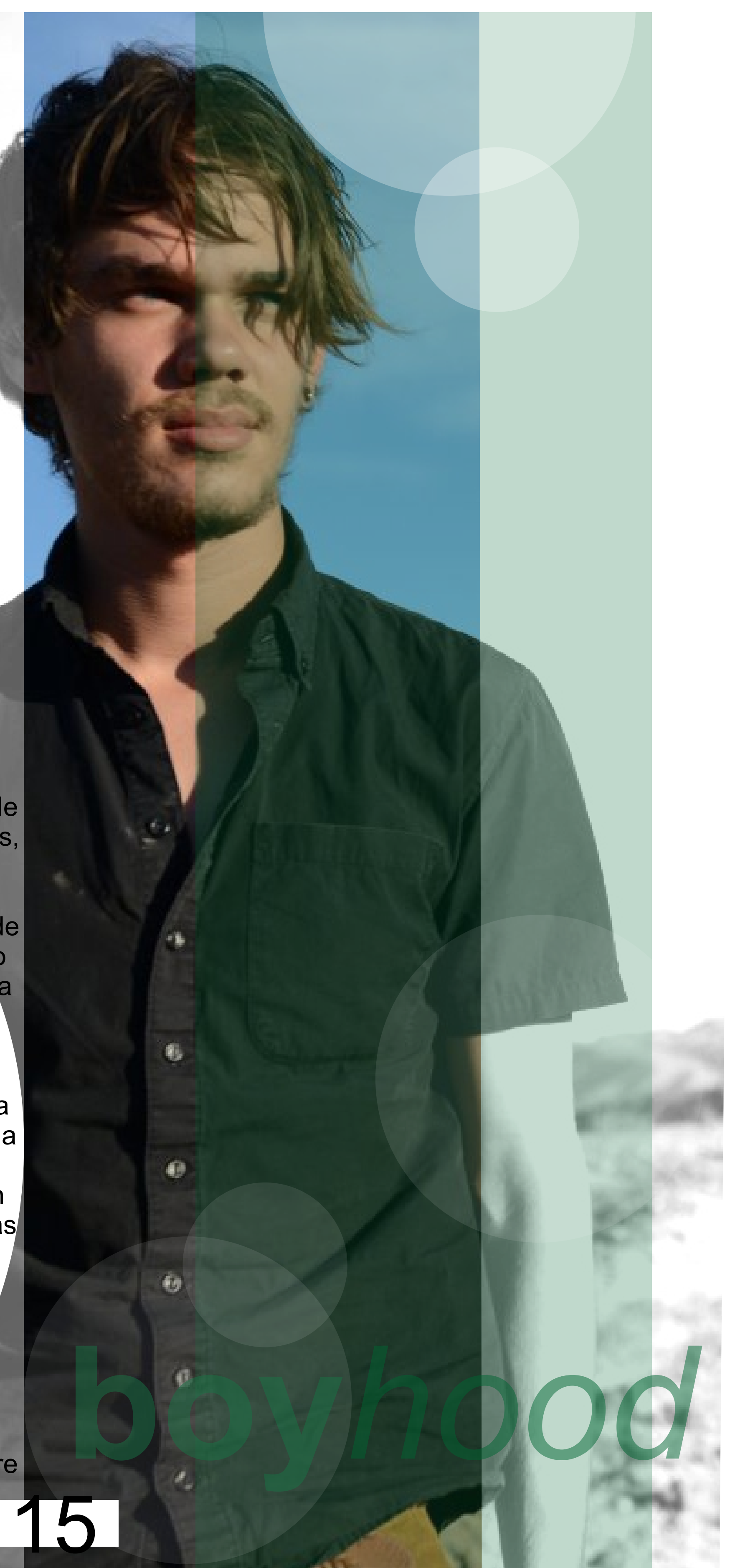
Maps to the Stars (Mapa a las estrellas)
El *Mulholland Drive* de David Cronenberg. Una crítica despiadada al showbiz y a todos los que forman parte de ese monstruo inestable y emocionalmente devastado, que año tras año se encarga de recaudar millones de dólares en las salas de cine.

Nightcrawler (Primicia Mortal)
Para el cineasta Dan Gilroy los periodistas son poco menos que escoria, y Jake Gyllenhaal es la mejor escoria del año. Por momentos aterradora, hilarante y desesperanzadora, *Nightcrawler* construye a su personaje principal con la sagacidad de obras magnas como *Taxi Driver, The Conversation, The Wrestler o Bringing Out the Dead.*

Christian Guisa

twitter.com/christianguisa

Cuenta la leyenda que *El Lobo de Wall Street* está basada en la vida real de Jordan Belfort. Lo que no saben ustedes es que Jordan Belfort es en realidad un alias usado por Christian Guisa, quien, para despistar, no incluye esa película en su listado de lo mejor de este año. Además de los *Qualudes*, Christian es experto en el manejo de datos financieros y se dedica a manipular los índices de la bolsa, del costal, del morral y hasta del monedero. Actualmente busca trabajar de asesor de Criterion y aunque le ofrecieron trabajo, él se negó a laborar a menos que le pagaran con películas de la colección. Esperemos triunfen sus negociaciones… y se moche con unos cuantos blu-rays.

Boyhood (Momentos de una Vida)
La mejor película que vi este año es una entrañable y conmovedora épica de la vida en Estados Unidos, retratada magistralmente por Richard Linklater a través de doce años en la vida de un niño que crece y madura ante nuestros ojos. La magia reside en esos breves instantes donde aparentemente no pasa nada y precisamente ocurre todo. Como en la vida misma.

Whiplash (Música y Obsesión)
He aquí una estupenda película que habla sobre la obsesión por la excelencia y esa feroz competencia tan característica de la sociedad norteamericana. Con una edición frenética, un excelente score y un par de actuaciones de antología, esta es una de las mejores películas del año y una de mis favoritas desde ya.

Mommy
Iba con pocas expectativas y salí muy complacido luego de ver esta nueva entrega de Xavier Dolan, tanto que se coló hasta el tercer lugar de mis favoritas del 2014. La historia es simple -una madre

que tiene que lidiar con su problemático y violento hijo- pero la puesta en escena de Dolan y ese, cada vez más evidente, dominio de su estilo, hacen de esta una maravillosa película. Atención al manejo del formato 1:1 en esta cinta, sirve a un propósito muy específico que justo hacia la mitad ocasiona uno de los mejores momentos cinematográficos del año. Magia pura.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
En mi opinión la mejor cinta de Wes Anderson. Con una singular estructura de puesta en abismo y una clara influencia de Renoir y Lubitsch, Anderson nos entrega la historia del Sr. Gustave, antiguo *'concierge*' del hotel del título, y sus aventuras/desventuras en una ficticia época entre guerras europeas. Magnífica.

Only Lovers Left Alive (Solo los Amantes Sobreviven)
En una época donde los vampiros francamente ya cansan, Jarmusch entrega una aproximación diferente al tema. Se trata de un par de vampiros enamorados, cultos, inteligentes y lo suficientemente sofisticados para no tener que andar matando gente para sobrevivir, todo lo cual se pondrá en riesgo cuando el caos, en este caso representado por la imprudente e irresponsable hermana de uno de ellos, se presente en escena. Bella e hipnótica película.

The Raid 2: Berandal (Redada Sangrienta 2)
La secuela de aquel modesto éxito que fue *The Raid: Redemption*, es una evolución en todo aspecto para Gareth Evans. Donde aquella contaba con una sola paleta de colores y un solo set, acá pasamos a varios escenarios, múltiples personajes, paletas de colores diferenciadas de acuerdo a cada situación y en general una puesta en escena más ambiciosa. ¿El resultado? La mejor y más entretenida película de acción que he visto, no solo en este año, sino en mucho tiempo. Ojo a los extras del bluray, hay algunos trucos de filmación sorprendentes por ahí.

Interstellar (Interestelar)
He llegado a pensar que cada nueva película de Christopher Nolan es como cada que Apple anuncia su nuevo iPhone, más que un estreno, es un evento, donde entusiastas y detractores se reúnen por igual para generar controversia al por mayor. En esta ocasión Nolan se lanza al espacio para contarnos sobre sus mismas obsesiones de siempre, el paso del tiempo, los seres queridos, la familia, el amor, y es precisamente ahí, en la obsesión por estos temas, donde el director logra lo mejor de su cine. Ojo a ese momento donde Matthew McConaughey aprende sobre la relatividad, de los mejores del año.

Birdman (Or The Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Hay mucho que reconocer aquí: esa meticulosa puesta en escena, ese virtuoso plano secuencia que, aunque truqueado, no deja de ser fascinante y sobre todo ese fantástico trabajo por parte del, a veces olvidado, Michael Keaton, quien hace algunas décadas fuera Batman. El juego meta-referencial es estupendo y muy bien explotado por parte de G. Iñárritu, a quien también habría que reconocer las ganas de salir de su zona de confort y entregar una entretenida comedia mucho menos densa que sus anteriores películas.

Inherent Vice (Puro vicio)
La más reciente cinta de P. T. Anderson es una especie de film noir en drogas blandas, ubicado en Los Ángeles de los 70's. Por supuesto, todo esto parte de la obra de Thomas Pynchon, sin embargo, Anderson imprime su sello y logra una gran adaptación de la fuente original, con Joaquin Phoenix, quien se apropia del personaje principal con una naturalidad sorprendente. Ojo por ahí también a Josh Brolin quien se roba la cinta cada que sale a cuadro.

Relatos Salvajes
Construida a partir de varios relatos de gente que pierde el control ante situaciones límite, difícilmente puedo encontrar otra película este año donde haya reído tanto como con esta. Imperdible.

Cris Mendoza

twitter.com/crislata

Cafetóloga, filmefílica y estambrista costumbrista. Mientras escribe y edita publicaciones impresas se dedica a entretejer los misterios del universo y las relaciones sociales, así como lindas bufandas mientras empieza a tramitar su membresía en *el Club de las Optimistas*. Como es ávida lectora, hay quienes sospechan que toma por aquí y por allá libros de conocidos, lo que le hizo tener empatía con cierta simpática ladrona de libros.

Whiplash (Música y Obsesión)
¡Gracias, gracias, gracias por *Whiplash*! Por haber salido con una sensación en el estómago que me duró horas… Por esas actuaciones, ese guión, eso todo. Escribo desde la emoción y gracias a la emoción es que me parece la mejor película del año.

Birdman (Or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
¡Vaya! Por fin Iñárritu sale de su zona de confort y nos entrega una comedia. Y no sólo eso, logra que Lubezki logre una obra maestra visual; se vuelve un titiritero de nuestras reacciones con sus tomas largas y su beats en el momento y lugar precisos. Nos sorprende, nos seduce.

Gone Girl (Perdida)
Empecemos con un gran: “¡Uffff! Qué película.” Salí con dolor de estómago… ¡la vida real! Enfermedad total, manipulación delicada y tramposamente dirigida para que caigamos redonditos. Y lo logra.

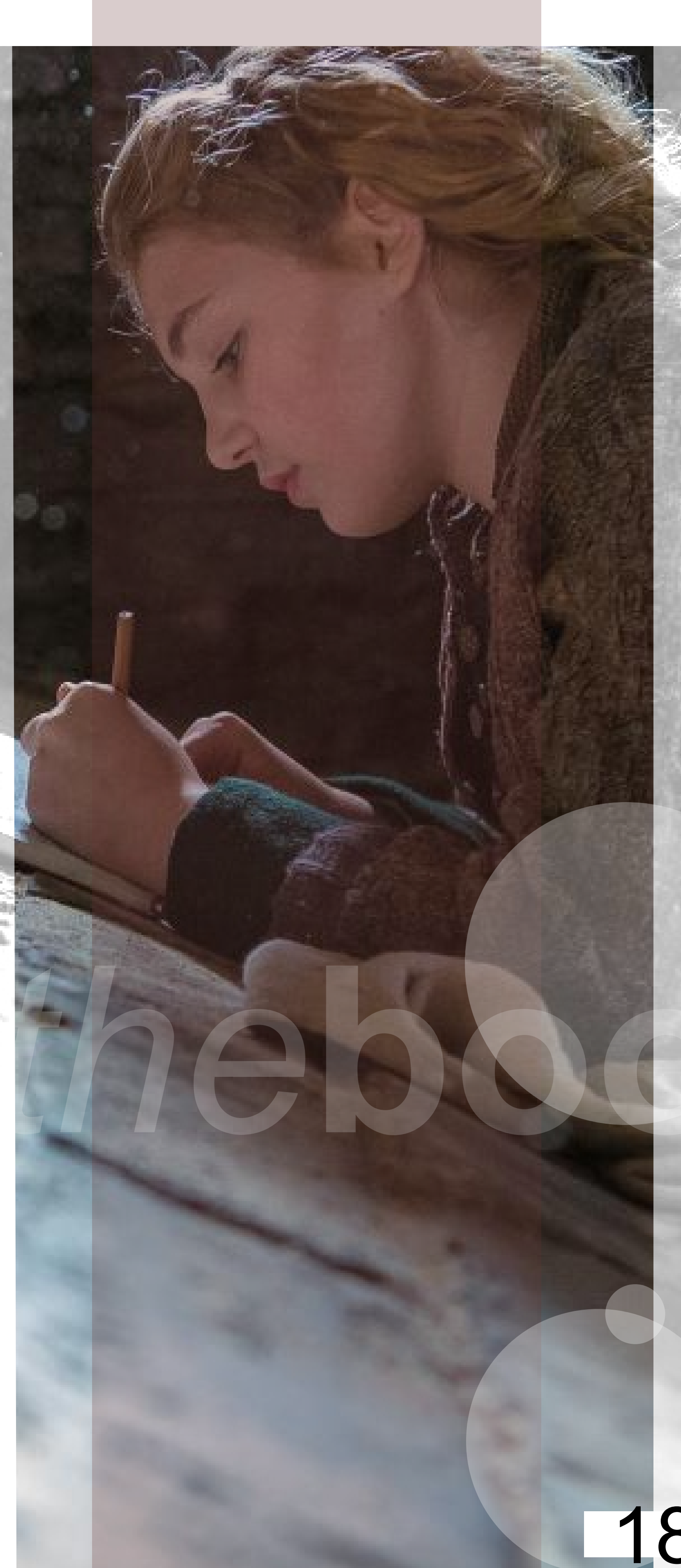
Optimistene (Las Optimistas)
El documental feliz del año; una película que te deja una sensación de alegría y de optimismo. Un grupo de viejitas noruegas llenan sus días de deporte y de amigas; descartan la enfermedad y se aferran a la felicidad de la vida.

Boyhood (Momentos de una Vida)
Es una experiencia, un vistazo a la vida de una familia, una familia normal. Es una película sin aspavientos, sin cortes de venas o romances… es simplemente la vida real por años y años. El golpe para mí vino al final: ver ese inicio de una vida de adulto. Me sentí tan vieja…

Kaze Tachinu (Se Levanta el Viento)
Vaya manera dulce de cerrar una extraordinaria carrera, Hayao Chan. El viento levanta sueños que se vuelven realidad, una vida de felicidad y éxitos, de vuelos y alegría. Sientes el aire, la esperanza y, de verdad, te eleva.

Dallas Buyers Club (El Club de los Desahuciados)
Siento que la vi hace tanto, pero recuerdo que me causó una gratísima impresión. Una historia interesante, distinta. Una producción cuidada, bien dirigida y actuada. De esas que te dan ganas de volver a ver.

The Lunchbox (Amor a la Carta)
Otra película de amor, de cartas y romance a la antigua. De encuentros a través del compartir y leer, escuchar y estar. Es una cinta tranquila, donde los efectos especiales son los olores a especias, los detalles de una cultura y la soledad mitigada.

The Book Thief (La Ladrona de Libros)

Confieso que soy la única en el universo a la que el libro no enganchó, por lo que la historia me sorprendió y la encontré entrañable. Salí sintiendo algo, y para mí, esas son las películas que cuentan.

Une Rencontre (Un Encuentro)

La película romántica del año. En un mundo de probabilidades, en donde en mundos paralelos el destino no está escrito y todo puede suceder. Visualmente un placer, entre la sonrisa permanentemente enamorada de Francois Cluzet y la belleza de Sophie Marceau y la vida real, sonreí y compartí.

thebookthief

Criss Bringas

twitter.com/crissbv

Promotora de las artes, desde la música, el cine, el teatro hasta el jaripeo y la pollomaquia (el fino y delicado arte de lidiar con pollos, lo cual más peligroso cuando son pollos gigantes), también se dedica a ser corresponsal en festivales de cine en este y otros países, a la vez que promueve el documental en su natal Querétaro. Mientras espera su membresía para el club de *Las Optimistas* (para lo cual le faltan todavía muchas décadas), escribe ocasionalmente de cine a la vez que hornea galletas. Deliciosas y sensuales galletas. Mmm… galletas.

Optimistene (Las Optimistas)
Documental que retrata la aventura de un club de voleibol de mujeres mayores, que se enfrentará por primera vez a un equipo varonil. Esta película refleja el ímpetu de la vida, sin importar el recio frío de Noruega, la crueldad del cáncer y las limitantes de la edad.

Sunshine Superman
Muestra la vida y obra de Carl Boenish, el creador del BASE jumping, pero lo hace utilizando todo el material de stock que él mismo registró durante su vida. La película está llena de vértigo y velocidad, pues a cada salto, una posibilidad de muerte y ante la muerte, la libertad ante el desafío de la gravedad.

Une Nouvelle Amie (Una Nueva Amiga)
Romain Duris es un reciente viudo que gusta vestirse de mujer y es descubierto por la mejor amiga de su esposa. Entre ambos surgirá una retorcida relación, en medio de una comedia negra, que replantea las diferencias de géneros.

Interstellar (Interestelar)
La cinta de Nolan, es una pieza de ciencia ficción que me parece conecta más con un mensaje sobre nuestra propia conciencia y limitaciones mundanas y el cúmulo infinito de posibilidades que no alcanzamos a ver en nuestra terrenalidad.

Foxcatcher
Este biopic de los hermanos Schulz (luchadores olímpicos) y John DuPont (culpable de la muerte de Dave Schulz). Lo que hace Bennet Miller, además de lograr una interpretación y fuerza escénica bestial de los tres personajes principales (Ruffalo, Tatum y Carell), es una narrativa que resulta pasivo-agresiva.

Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Representa el regreso de González Iñárritu a la pantalla grande y lo hace de la mano maestra de Lubezki, quien parece que se ha llevado el mayor elogio por su aparente plano secuencia y sus colores cada vez más expresivos. Por supuesto, no hay que dejar de lado el argumento sobre el sentido de la vida y el éxito, con personajes memorables y exponenciales.

The Imitation Game
Otro biopic, pero sobre Alan Turing, en el que se representa el período en el cual fue reclutado para descifrar la Máquina Enigma (equipo de encriptación de la Alemania Nazi). Morten Tyldum logra hacer una película más que entretenida, que puede mantenerte al borde del asiento, y en la que las matemáticas y los acertijos pueden ser tan estresantes como una persecución en auto.

En Chance Til (Segunda Oportunidad)
Bier logra capturar la esencia de los personajes en cada encuadre y acción. Así en *A Second Chance*, Andreas (un policía) se ve en una encrucijada ética al perder a su bebé e intentar salvar a otro que está en manos de una pareja de drogadictos. El debate moral al que expone Bier a sus personajes no tiene comparación, mientras se desenvuelve la historia en una narrativa sutil que va in crescendo hasta que todos los hechos se desvelan y los personajes se rinden ante lo inevitable.

Begin Again (Empezar Otra Vez)
Esta película del mismo director de *Once* (John Carney), es una banda sonora con tema inolvidables, pero con la historia de una joven compositora que se abre camino aún a pesar de la sombra de su novio-cantautor. Carney con esta segunda película, parece que ha optado por girar entorno a la música, y ojalá que lo siga haciendo porque hace de sus cintas algo emotivo y memorable.

Whiplash (Música y obsesión)
Es la segunda película de Damien Chazelle y muestra la relación entre maestro y alumno (J.K. Simmons y Miles Teller). Andrew es un joven estudiante de batería que es aceptado en la banda estudio del director Fletcher. Éste lo conducirá hasta sus límites, pero lo hace de una forma rabiosa y pasional, que se mueve al compás del ritmo de jazz, a golpe de tarola y bombo, mientras la sangre corre no sólo por las venas de los personajes sino por la pantalla, en medio del sacrificio. Chazelle sabe perfectamente cómo transformar la intensidad musical en imágenes y eso no tiene precio (menos para alguien que ama tanto la música como yo).

Dan Campos

twitter.com/DanCampos

Agente del Servicio Secreto bajo las Órdenes de su Majestad que solía estar infiltrado en laboratorios de villanos ñaca ñaca de película de ciencia ficción mexicana. Como su vida se empezaba a sentir repetitiva tan como película de Tom Cruise, decidió buscarse otra en línea. ¿Que podría salir mal? Solo que conociera a las personas correctas (o incorrectas) para perder su vida social y se dedicara de lleno a su vida virtual, en la cual hace live streamings, podcasts y dossieres como este que tienes en tus manos. Su vida ahora está en línea.

Edge of Tomorrow (Al Filo del Mañana)
En un tiempo en que la secuela, la precuela, la adaptación, el remake o el relanzamiento son el pan nuestro de cada verano cinematográfico, se agradece una historia que se sienta fresca y que no dependa tanto de otras obras para poder disfrutarla. En esta categoría es que cae *Al Filo del Mañana* que trae de regreso a Tom Cruise como el ¿héroe? de acción de ciencia ficción favorito de muchos.

Snowpiercer
Alegoría a las luchas sociales en las que el mundo es el tren y viceversa, es una de las mejores cintas de ciencia ficción del año. Es cine en toda la extensión de la palabra, aprovechando los elementos audiovisuales apoyados en un guión deliciosamente trabajados para darnos una historia simple, una confrontación de nosotros contra ellos, pero donde se hace un agudo análisis de nuestro mundo.

Güeros
Rompiendo esquemas tradicionales, uno no sabe si lo que está viendo es la historia dentro de la película, el detrás de cámara de la película, un comentario sobre el estado del cine mexicano o algo más. Cuenta la leyenda de que todo el guión de la película estaba en una libreta, dándole una sensación un tanto improvisada, lo cual es memorable gracias al tremendo trabajo actoral que logra sostener una cinta llena de momentos pequeños en medio de circunstancias y una ciudad más grande.

Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Con La Indesperada Virtud de la Ignorancia tenemos a Iñárritu en el punto más cercano a poder conseguir el Óscar, tanto él como el mismo como el propio Keaton. Lubezki continua con su trayectoria impecable, aunque en buena medida, es su trabajo de fotografía el que se llega a comer al director o al actor.

Nightcrawler (Primicia Mortal)
¿Tiene el fotógrafo o el reportero una responsabilidad en ayudar a las personas que está registrando con su cámara? En *Nightcrawler* se confronta esa pregunta desde el punto de vista profesional, y al desapegarse de una posible empatía, al final uno lo que realiza es su trabajo. Eso es lo que hace Lou, al buscar registrar o incluso provocar eventos que pudieran ser benéficos para su carrera como generador de contenidos para los noticieros.

Tim's Vermeer

Aquí olvidamos tanto la subjetividad como el talento del artista o en este caso, del replicante, alguien sin experiencia en la pintura, pero que utilizando una cámara obscura y un juego de lentes y espejos, empieza a duplicar a uno de los grandes pintores. Al final quedamos con la conclusión de que uno de los más grandes artistas era también un tecnólogo. No deberíamos marcar diferencias entre artistas e inventores, ya que ambos son creadores.

Pîxelschatten

Nuestra vida está en línea. Hacemos cosas para compartirlas y al hacerlo, en ocasiones compartimos las vidas de los demás, lo cual puede parecer inofensivo pero puede volverse una traición. En un tiempo en que lo importante es la efímera fama que se puede alcanzar en las redes sociales, *Pixelschatten* ilustra de manera genial el alcance que tiene la obsesión por crear un entorno que existe más en el éter tecnológico que en la realidad.

Jigoku de naze warui (Vamos a jugar al infierno)

De cuando el cine que vemos se mezcla con el que deseamos hacer. Agreguemos un conflicto entre Yakuzas, la deuda de un padre y su hija con la madre que dió todo por ellos, y aderezamos con el idealismo envejecido de un grupo de ni-tan-jovenes que siempre quisieron hacer cine mientras grababan la realidad en video. Hermosa como un arcoiris que brota de un cuerpo cercenado.

Coherence

¿Qué pasa cuando alguien de una realidad más oscura brinca a la nuestra y toma el lugar de su equivalente? ¿Qué pasaría si nosotros viajamos a una realidad más amable y terminamos siendo el malo de una historia ajena? Estos y más detalles se van entretejiendo en una de las mejores películas que pudieron ver en el 2014.

Boyhood

¿Qué es lo extraordinario sino la sucesión ininterrumpida de lo ordinario? Boyhood es de esas escasas obras que se atreven a experimentar dentro del cine. El gran actor de esta cinta es aquel que nadie se había atrevido a enlistar hasta que llegó Linklater: el tiempo.

Dany Saadia

twitter.com/dany

Amo y señor del Transmedia Transmetropolitano Trasnochador (también conocido como TTT o TiTs, pa la banda), y una de las pocas personas que si te dice que una teoría matemática, física o interestelar en una película no tiene sentido, es porque no lo tiene y te puede explicar con lujo de detalles el por qué. Mientras que coordina su reino digital prepara varios proyectos entre los que hay desde películas hasta recetas de cocina, arma una resistencia contra la imposición del mal gobierno en las redes, especialmente para que no le roben sus personajes de *Second Life*. Dany Dixit on Dixo.

Nightcrawler (Premisa Mortal)
Es *Drive* interpretado por Travis Bickle dirigido por Sidney Lumet con guión de Paddy Chayefsky. ¿Se necesita más explicación?

Gone Girl (Perdida)
Sólo Fincher puede mantenernos entretenidos con una premisa que promete, pero con un guión muy mediocre y lleno de hoyos.

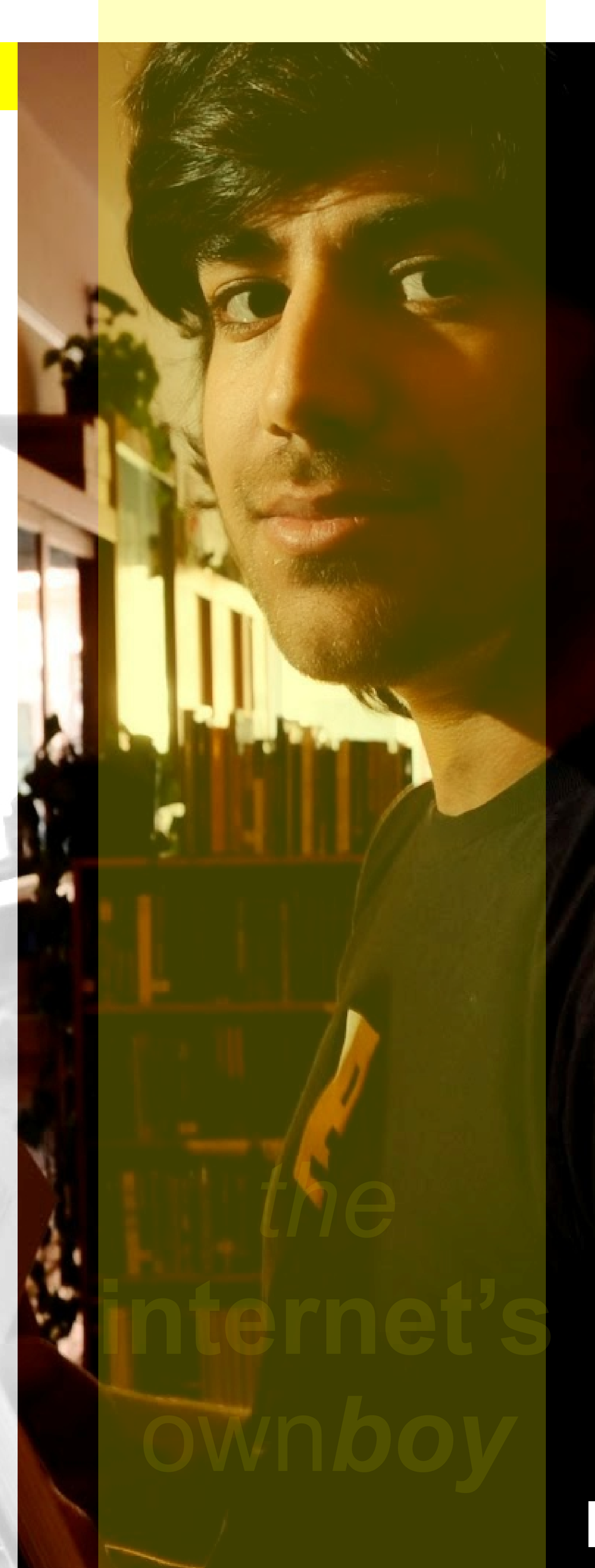
Edge of Tomorrow (Al Filo del Mañana)
Una película de acción con excelente manejo de time-travel.

Interstellar (Interestelar)
Es Christopher Nolan. Punto. Nada más que decir.

Lucy
La genialidad de Luc Besson y su impecable manejo de storytelling de ciencia-ficción.

Birdman (Or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Aún cuando la fotografía de Emmanuel Lubezki es más protagonista que el actor principal (Michael Keaton) y más importante que el propio director (Alejandro G.Iñarritu) y aún cuando casi todos los personajes actúan como clichés, esta película funciona. No sé cómo, pero funciona.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
Después de ver esta película, me refiero a ella como *THE GRAND BUDAPEST HOTEL.* Es perfecta.

Boyhood (Momentos de una Vida)
Gran experimento, muy logrado, delicado y sutil, que sólo un genio del diálogo como Richard Linklater podría sacar adelante por su sutileza y su delicadeza.

Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz
Mi favorita del año. Gracias a este documental conocí a Aaron Swartz y toca fibras muy sensibles de nuestra época del internet y sus implicaciones en nuestras vidas personales. Si quieren entender lo que podría pasar en caso que los gobiernos logren regular el uso del internet, tienen que verla. Nos afecta a todos. Distribuida bajo licencia Creative Commons y gratis en YouTube.

A Most Wanted Man (El Hombre Más Buscado)
Una gran película de espías y la última de Philip Seymour-Hoffman en donde vemos a un personaje que pasa por lo que pasa Philip Seymour-Hoffman en sus últimos días. Eso quiero creer.

Ernesto Diezmartínez

twitter.com/Diezmartinez

Maestro del periodismo y la crítica, y coronado actualmente como el Chido del Norte, desde donde contempla su reino a la usanza de Juego de Tronos. Entre dragones, glotones y arrimones, escribe sus textos para destrozar al rudo más rudo (y chillón) como Bane o para promover películas en las que hace cameos. ¿Vieron al *Lobo de Wall Street*? La película basada en la vida de Christian Guis… digo, un tal Belfort. Pues ahí pueden encontrar a Diezmartinez, que por lo que vemos, se la ha pasado bomba. Quizás debido a esta vida de excesos es que surgió su aversión por los Legos, razón por la cual publicó su más reciente libro "Pinches Leguitos", un libro tan vendido como los manuales de armados de los célebres juguetitos.

Whiplash (Música y Obsesión)
La muy conocida fórmula de la relación maestro-alumno recibe una energética vuelta de tuerca en este cinta sobre un joven percusionista que busca rozar los linderos de la genialidad, a pesar -o gracias- a su implacable profesor (el seguramente oscareado J. K. Simmons). El montaje de Tom Cross, a ritmo del jazz escuchado a lo largo del filme, magistral. Para mí, la película más emocionante del año.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
Un encantador juego narrativo -una historia dentro de otra historia dentro de otra- con un extendido reparto intachable y una actuación de antología de parte de Ralph Fiennes, quien encarna al sofisticado -y vividor- concierge del hotel del título.

Stories We Tell (Las Historias que Contamos)
No pude ver esta cinta documental el año pasado cuando se presentó en Ambulante 2013, pero sí hace unos meses, cuando tuvo su limitadísima corrida comercial/cultural. Se trata de un "malvado" filme auto-biográfico en el que la astuta actriz convertida en brillante cineasta explora el pasado de su familia y su propio origen. Una lúcida reflexión sobre el amor, el matrimonio, la familia y sobre la propia creación cinematográfica. Todo esto en una sola película hecha, además, con un gran sentido del humor. Y del amor.

Under the Skin (Bajo la Piel)
Un extraterrestre toma la figura de Scarlett Johannson y llega a la tierra a cazar/recolectar especímenes, vaya usted a saber para qué. Una suerte de ciencia-ficción verité que no deja de intrigar hasta la última imagen. Con apenas tres cintas, Glazer se ha convertido en el más importante autor británico de su generación, al lado de Ben Wheatley.

Le Week-End
Ya no es necesario que Richard Linklater realice la continuación de Antes de la Medianoche (2013): Michell y su habitual colaborador, el guionista y escritor Hanif Kureishi, la han hecho por él. Jim Broadbent y Lindsay Duncan forman un matrimonio inglés entrando en la tercera edad y de visita en París, en donde pasaron su luna de miel 30 años atrás. La escena final me hizo recordar cómo me gustaba -de hecho, cómo me gusta- el primer cine de Godard.

The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)
Por supuesto, es una cinta del año pasado pero en México se estrenó en enero del 2014. Una cinta dirigida por un Martin Scorsese desmadrado y juvenil,

con la mejor banda sonora del año y una actuación física de Leonardo DiCaprio que seguramente envidió Jerry Lewis.

Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
La gran sorpresa del 2014: nunca pensé que, como cineasta, González Iñárritu pudiera tener sentido del humor. La magia de Lubezki ya ha dejado de ser sorpresa -aunque no deja de causarme admiración- y no hay una sola nota discordante en todo el reparto. La mejor película que ha dirigido el cineasta mexicano en toda su carrera.

Snowpiercer
Una aguda alegoría política siempre en movimiento, como el tren en el que se lleva a cabo la historia. Increíble que la película no haya merecido distribución comercial en el país.

Only Lovers Left Alive (Solo los Amantes Sobreviven (Only)
Una pareja de vampiros civilizados (Tom Hiddleston y Tilda Swinton) que se niegan a ser unos vulgares depredadores ("No estamos en el siglo XVI"), comparten su amor y su aburrimiento en el mundo contemporáneo. Ahora que me fijo, esta es la tercera cinta de mi lista en la que aparece Swinton. Sospecho que si hubiera visto otra, estaría también en la lista.

Haganenet
Una maestra de kínder nota que uno de sus alumnos, un pequeñito de apenas 5 años, compone unas bellísimas poesías impresionistas así nomás, de la nada, caminando por el patio de la escuela. ¿De dónde ha salido este niño prodigio? ¿Nadie se ha dado cuenta? ¿Y no está ella, la profesora, obligada a proteger a ese niñito?

Agustín Galván

twitter.com/duendecallejero

Whiplash (Música y Obsesión)
La perfección no es humana. El arte no busca la belleza y hasta es capaz de deshumanizar. Siempre he pensado eso y cuando te encuentras con una cinta como la escrita y dirigida por Chapelle (a quién ya le agradecía su ejercicio a la De Palma en el guión de *Grand Piano*), resulta difícil que puedas quitarte esas imágenes y esas ideas de tu cabeza.

Boyhood (Momentos de una vida)
No es la película perfecta que muchos quieren vender. Sin embargo negarle sus logros sólo por ser la favorita de muchos críticos es pura necedad. En tiempos en los que la narrativa se ha ido al cuerno en pos del supuesto espectáculo de explosiones y clichés y tramas sobrevaloradas, aquí tenemos una cinta que nos recuerda de la forma más sencilla posible que la razón por la que nos acercamos al cine es para ver una buena historia.

Tian Zhu Ding (Un Toque de Pecado)
Cuesta trabajo quitarse la sonrisa del rostro luego de ver *Un Toque de Pecado*. También alejarte del desazón de saber que lo que has visto no es sólo una película, que cada momento de ella emana de una forma u otra de la realidad. Pero, vaya, que la cinta te estremezca y te haga reír y te emocione y hasta logre inquietarte, es lo que hace que sepas que estás ante una cinta con la que recordarás este 2014.

The Babadook
El ejemplo perfecto de que es mejor no ver el trailer antes de ver una película: quedarte con ese pedazo promocional es caer en el engaño de que estás ante una película con un monstruo, un niño inquietante y una joven madre histérica en una casa decadente. Y lo siento, pero no. Cierto, hay un monstruo, un niño inquietante (y nada agradable) y una joven madre histérica en una casa decadente, pero aquí sólo son personajes y lugares. La película va más allá de eso, dejando a un lado inclusive hasta a la propia etiqueta de película de horror.

Snowpiercer
Mi película de acción del año. Mi película de ciencia ficción del año.

Under the skin (Bajo la piel)
Una experiencia tan demandante como gratificante.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
Justo cuando pensabas que Wes Anderson era ya otro nombre que borrarías de tu lista, te encuentras con una cinta en la que la nostalgia por un tiempo que se va y el miedo por lo que vendrá, juega a favor del espectador. Un divertimento sin mayores pretensiones.

Blue Ruin (Cenizas del Pasado)
La venganza sigue siendo el mecanismo perfecto para ilustrar una tragedia de corte clásico. Aquí el ejemplo perfecto.

Calvary
La actuación masculina del año.

Only lovers left alive (Solo los Amantes Sobreviven)
¿Quién dijo que el amor no es para siempre? Jarmusch, sigo amándote.

snowpiercer

Entre las varias entidades que habitan el internet, uno encuentra desde taqueros satánicos hasta duendes heterodoxos de acción y ciencia ficción. En esta última categorías es que tenemos precisamente al Duende Callejero. Se tiene la teoría de que además de duende, podría ser vampiro, debido a su aversión al horario de verano, en donde se aprecia más luz del día, la cual le podría ser dañina. Aunque se declara a sí mismo como ex cinéfilo, no nos engaña, ya que sabemos que sigue viendo películas, aunque él diga que solo ve videos de gatos en YouTube.

Alejandro Alemán

twitter.com/elsalonrojo

The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)

Salvaje, excitante, sucia, a veces incluso perversa. Scorsese, a sus 72, no niega ni nos niega el gozo del exceso y la fiesta, no es condescendiente ni regañón, manda al carajo la corrección política, mantiene aún el filo punzante y letal.

The Babadook

Si en *We Need to Talk About Kevin* (2011) Lynne Ramsay desmitificaban a la maternidad como el nirvana femenino, este año Jennifer Kent lo convirtió en un asunto de terror, literalmente. *Babadook* perturba por su increíble diseño de audio, sus atmósferas inquietantes, y esta idea de que el terror puede venir incluso de un libro infantil; pero se vuelve trascendente porque no se trata solamente de un ride de sustos: el verdadero horror está en esa madre desesperada, en ese hijo aterrado, y en todo lo que ello crea en nosotros. *"If it's on a word, or it's in a look, you can't get rid of the Babadook".*

Carmín Tropical

Rigoberto Perezcano mezcla géneros, tensa emociones, juega con nosotros mediante una historia filmada con belleza y destreza. El impresionante final se quedará en nuestra cabeza por mucho, mucho tiempo. Perezcano confirma aquí que su ópera prima *(Norteado, 2009)* no era un golpe de suerte. Aquí hay un cineasta a seguir.

The LEGO Movie (La Gran aventura LEGO)

No hay película más divertida e ingeniosa en 2014. Un depurado ejercicio de mercadotecnia enfocado -en efecto- a vender juguetes, pero también a celebrar el ingenio y la creatividad.

Ganador del premio al Hombre más Activo en el Comentario Cinematográfico en varios medios (y también enteros) el verdadero sueño de Alejandro Alemán no es el ser publicado en afamadas revistas especializadas francesas, sino el lograr el disfraz perfecto de Halloween: el de *Mr. Babadook.* Cuando lo logre, espera vengarse de todos los que lo buleaban en la primaria, especialmente de un tal Ernestín Diezmartín, quien le pateaba sus LEGOS o sus figuritas de Batman. Cuidense todos, que la Venganza del Alemán está por llegar con forma de *Babadook*, dook, dook.

güeros

Edge Of Tomorrow (Al Filo del Mañana)
¿Quién diría que la repetición sistemática de fórmulas podría dar como resultado algo tan notable? La mejor película de acción del verano.

Los Insólitos Peces Gato
Emotiva como pocas cintas pueden serlo, Claudia Sainte-Luce dibuja un núcleo familiar inusual en el cine mexicano: uno donde el drama se extirpa de raíz y donde la muerte se asume como la única forma en que la vida pueda seguir adelante.

Gloria
La vida no se acaba sino hasta que dejas de intentarlo. A *Gloria* la edad, más que anularla, le plantea nuevas posibilidades. Una película gozosa, femenina (que no feminista), por momentos ruda, agradable pero nunca condescendiente. Entrañable la gran actuación Paulina García.

Gone Girl (Perdida)
Una perversa, retorcida y sanguinolenta autopsia a la institución matrimonial. Una cinta que nos perturba, nos manipula, nos contamina con la duda incómoda: ¿alguna vez terminamos de conocer a nuestra pareja?

Birdman (or The Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Un fascinante caleidoscopio por descubrir; sofisticada y elegante. Un ejercicio catártico para su director y un juego meta lleno de locura, dolor y desenfreno en manos de un extraordinario Michael Keaton.

Güeros
Temporada de Patos meets Los Caifanes, meets La Fórmula Secreta, meets Punch Drunk Love. Quienes vean en esto una película “sobre la huelga de la UNAM”, o los movimientos estudiantiles en general, andan muy cortos de miras. *Güeros* es un Alicia en el país de las Maravillas chilango, un increíble ejercicio visual y sensorial sobre un grupo de personajes huérfanos de hogar e identidad. Tiene mucho que una película mexicana no me causaba tal emoción. Los cineastas mexicanos tienen una nueva cima que superar: se llama *Güeros.*

Enrique Vázquez

twitter.com/EnriqueVázquez_

Boyhood (Momentos de una Vida)
La emotividad de los pequeños momentos cotidianos en la vida de casi todos es retratada con la sutileza y naturalidad necesarios para que hagan clic en cualquier lugar recóndito de nuestra personalidad para sentirse por lo menos emocionado y, eventualmente, hacer rodar algunas lágrimas. Hay dos momentos que logran eso en el filme... y el final es un estupendo epílogo que no cierra, al contrario, prodiga esperanza y certeza de que realmente presenciamos uno de los trabajos más sencillos pero contundentes del año.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
Logra Anderson su mejor película tras la consolidación de elementos habituales en él, pero de forma exquisita, depurada y oportuna: abundante dosis de humor, belleza entrañable y simétrica con amplia gama de colores, reparto multiestelar y una historia muy del siglo 19, en tono casi caballeresco que fluye además con música ecléctica que va del réquiem a acentos barrocos y música folk rusa de Desplat.

Relatos Salvajes
Es imposible no emocionarse o disfrutar algunos relatos más que otros. Personalmente, me quedo con la contundencia y brevedad del primero, aunque se goza de ese halo de venganza en casi todas las historias, del arrojo de los anti-héroes envuelto de un humor negro que hace disfrutable cada giro y que incluso, explotan como catarsis sobre todo en las últimas tres.

Birdman (Or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Se tropieza el espectador con muchos hilos a los que hay que deshebrar pero a veces la

Maestro de las ondas hertzianas tapatías, desde donde, junto con La Minerva, protege el espacio radiofónico del lugar. Sin quererlo se ha vuelto protector y defensor de la zona, convirtiéndose irónicamente en la epítome de esos héroes de historieta que saltan a la pantalla grande, de los cuales es enemigo jurado. Para disimular su papel de vigilante, se defiende diciendo que si usa máscara es de luchador, no de súper héroe.

estupenda parafernalia visual de Lubeski o el estruendo elegante del diseño sonoro de Martín Hernández desvían la atención, lo mismo sucede al perseguir los tiros de la cámara para los pretendidos planos secuencia que le dan un halo de vertiginosidad que quita el aliento. No obstante, es quizás el trabajo de González Iñárritu. Después de esto, quizás no haya un trabajo que supere a éste… o al menos que se acerque a su nivel.

Her (Ella)
Las interacciones modernas, el romance "a modo" y la constante de la soledad impulsan esta historia freaky de amor que, conforme avanza, la vamos asimilando de manera normal. ¿Ustedes no? Yo tampoco...

Deux jours, une nuit (Dos días, una noche)
La sencillez y brevedad de la anécdota que se narra a lo largo de la película reivindica a la Cotillard como una de las mejores actrices del cine actual. La interpretación de ella contagia la desazón, la desesperación por permanecer/pertenecer (en el trabajo, en la familia, en la vida....). Estupenda, concreta y con muy buen ritmo.

Kaze Tachinu (Se levanta el viento)
Es curioso que tratándose de un trabajo que aterriza muchas ideas y posiciones en la vida, el sueño primordial es volar, elevarse y permanecer; para posteriormente posar los pies firmemente para vivir... o dejar de hacerlo tras una vida plena. “¡Se levanta el viento! Debemos intentar vivir”

Under the Skin (Bajo la piel)
Estupendo arranque... muy en el tono del desenlace que tras negros y blancos abren/cierran (o viceversa) las posibilidades imaginables en una tabla de ajedrez tras la curiosidad masculina al sentirse acosado por una mujer que a todas luces pide... sin que se especifique bien a bien a qué.

Clouds of Sils Maria (Las nubes de María)
Hay un par de "confrontaciones" de las actrices protagonistas en las que se siente el relajamiento y comodidad de la dirección de Assayas y sobre todo en la primera, en la que la joven asistente que interpreta Kristen Stewart defiende el sentido de las películas de héroes de acción contra las sonoras carcajadas de María, la actriz que interpreta Binoche. Diálogos disfrutables y más si se está de acuerdo con lo que en ellos se discute. Quizás por esa secuencia, admito, es que esta película se incluya en este top diez.

Ida
Un respiro estilístico que sirve de paliativo a lo modos vertiginosos que hemos estado enfrentando recientemente en una cinematografía que sorprende, efectivamente, por ese estilo apresurado, pero que nos sirve entonces para apreciar aún mejor el mood pausado y meditabundo de Ida.

Álvaro Vázquez

twitter.com/hard_pop

Experto en sistemas, tanto informáticos como de supervivencia. Se ha entrenado para poder aguantar en los lugares más rudos, que van desde las fiestas de fin de año godinez, pasando por las ceremonias religiosas de cinco horas, y llegando hasta la intemperie en medio del océano, logrando sobrevivir solo un balón de volleyball y un café del Seven Eleven. Actualmente se encarga de la revitalización del movimiento cinematográfico norteño, en compañía de sus camaradas y un cabrito.

Soshite Chichi Ni Naru (De tal Padre, tal Hijo)
Una extraordinaria película acerca de lo hace las relaciones familiares y humanas. ¿Un hijo es por la sangre o por el amor que le otorgaste en el tiempo que compartiste con él? Emotiva y sentimentalmente muy balanceada, una cinta que debes ver al menos cada año para no olvidar quien eres.

The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)
Probablemente la mejor película de Leonardo DiCaprio en su vida y no le dieron el Oscar por ello. Es lo mismo que *Godfellas* pero en lugar de mafiosos cuenta con inversores. ¿Quienes son peores? No lo se, pero me gustó mucho más esta ya que es un reflejo del tiempo que estoy viviendo. Scorcese no se deja nada en el bolsillo y con poder nos muestra lo que hombre puede ser cuando decide convertirse en un Lobo.

Gone Girl (Perdida)
¡Oh, David Fincher, mailov! Grandioso thriller que te deja al filo de la butaca casi todo el tiempo a excepción de su larguísimo prólogo. En la película hay dos cambios en el conflicto principal que hace que el destino del protagonista tome otro destino. El primero de ellos no es de lo mejor que verán este año, sino de toda su vida. Increíble les digo. Para Mejor Guión Adaptado.

Nightcrawler (Primicia Mortal)
Sátira sobre el emprendimiento de un director debutante que entra con fuerza al mundo de Hollywood. Jake Gyllenhaal está que se sale y el guión mínimo va nominado para Mejor Original. Una de las mejores sorpresas del año

Big Hero 6 (6 Grandes Héroes)
Tierna historia acerca de la pérdida de un ser querido y como debemos aceptar que la despedida es algo no bueno ni malo, sino inevitable en este mundo. Una fantástica historia sci-fi con un robot muy empático y una atmósfera que me recordó mucho a *los Gatos Samurais.*

22 Jump Street (Comando Especial 2)
La mejor comedia del año. Despupés de la cinta predecesora en donde me reí como loco, no creí que esta pudiera llegar al nivel pero es una digna y exitosa sucesora. Jonah Hill y Channing Tatum se confirman como uno de los mejores bromances de esta década.

Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Algo pretencioso en su discurso pero esta película del director mexicano toma temas claves acerca de encontrar un motivo de existir y dejar un legado.", aún a fuerza del propio ego destructor. Son tantos los elementos que es interminable la discusión sobre esta cinta, lo cual es su mayor logro, junto a la proeza técnica de Emmanuel Lubezki.

Relatos Salvajes
Seis relatos cortos que tienen en común la ira y la furia. Unos mejores que otros pero que destaca sobre todo la historia de *Bombita*, quien externa el sentimiento de todo un pueblo sobre la frustración de atravesar la burocracia del gobierno. También está *El Más Fuerte*, donde un conductor en una carretera desierta deberá sobrevivir de cualquier forma sobre un habitante desquiciado del lugar.

All is lost (Todo Está Perdido)
Cinta que explota el lenguaje visual para que sin ningún diálogo pueda mantener un ritmo retador hacia el espectador y mantenerte atado durante la travesía del héroe. ¿Qué haría una persona con tal de sobrevivir? Todo. Es algo instintivo. Y nunca rendirse, ya que al final la esperanza siempre aparecerá.

Interstellar (Interestelar)
Con decirte que al terminar la película quería ser papá de una niña. Todo efecto visual, música eclesiástica que te transporta a lo sagrado del universo y secuencias de acción que por fin están bien editadas, todo ligado al tema central del amor entre un padre y una hija. Sobrevivir no es solamente mantenerse vivo, sino dejar un legado, lo cual Christopher Nolan está haciendo.

Jorge Figueroa

twitter.com/JIFF01

Nightcrawler (Primicia Mortal)
Me dio mucha pena enterarme que Los Ángeles van a cambiar su alumbrado público y ya no veremos ese tono ámbar en que vemos a este ambicioso joven aplicar su muy personal "ética" de trabajo.

Kaze Tachinu (Se Levanta el Viento)
Me recuerda la eterna discusión que teníamos sobre cuál era la diferencia con las obras niponas comparadas con las "occidentales". Una interesante mirada al interior.

Relatos Salvajes
Se coló apenas hace unos días a este listado, siendo un poderoso retrato de cómo se van acumulando las piedritas y de lo tentador que es perder el control.

Gone Girl (Perdida)
Es una cinta redonda con un interesante enfoque a las caras que damos al interior y exterior de nuestras relaciones. Siendo cuasi perfecta, amamos a Neil Patrick Harris pero su elección podría ser lo perfectible.

22 Jump Street (Comando Especial 2)
De esas raras secuelas que son mejores que la obra original.

How to Train your Dragon 2 (Como Entrenar a tu Dragón 2)
Otra en esa línea que *Comando Especial*. Había visto el tráiler y de verdad se veía sobrecargado, sospechaba lo peor, que querían llevarlo todo "hasta el 11", y la verdad es que el guión es lo mejor.

Birdman (Or the unexpected virtue of ignorance) (Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia)
Aunque el desenlace no fue muy satisfactorio para mí, la primera hora me tenía atrapado, y podría ver en loop un millón de veces la escena en la que destruye a los críticos. Dios sabe que después de los villamelones, los critiquejos son lo que más repulsión me causa.

Cabeza del servicio de Tecnología e Inteligencia de la MASA *(Mexican Association of Space and Aeronautics)* donde se dedica a diseñar los equipos más avanzados de dicha institución, osea, las computadoras para juegos de alto calibre, que hacen palidecer cualquier consola. De los pocos que mandan sus listas en japonés a esta redacción, espera ansioso el crossover de *Como Entrenar a tu Robot y Los 6 Grandes Guardianes de la Galaxia* mientra avanza en su plan para acabar con los critiquejos.

howtotrain yourdragon

Big Hero 6 / Guardians of the galaxy (6 grandes héroes, Guardianes de la galaxia)
Aunque he de admitir que entre la edad y la cotidiana discusión sobre repartos, planes y demás, ya veo un momento en que estemos "hasta el gorro" de súper héroes. Disney y Marvel siguen sabiendo darle enfoques con grandes resultados a personajes que sólo conoce su creador.

La grande bellezza (La gran belleza)
Eso de hacerse viejo y ver cómo se van cerrando puertas puede deprimirnos, y también liberarnos. Aunque la vi con la mitad de la edad del protagonistas, hay muchas cosas y personas a las que he entendido que no tengo necesidad de soportar.

Joél Meza

twitter.com/joelvsmonstruos

Debido a que en la entrega del año pasado tuvimos una infestación de *Kaijús* en este hermoso dossier, es que tuvimos que consultar a un experto y lo encontramos en el lugar indicado: twitter. Basándonos únicamente en su nombre en dicho medio es que nos dimos cuenta que el buen Joel Meza era la persona indicada no solo para combatir monstruos gigantes, lloronas, fantasmas, tepocatas, víboras prietas y demás alimañas, sino también para compartirnos su listado con lo mejor que se ha visto desde su esquina del mundo. Curiosamente desde que nos ha acompañado no hemos tenido más ataques de monstruos gigantes. Solo *Godzilla* pasa a saludar.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)

Una preciosa caja para coleccionar, repleta de compartimientos con creaciones visuales y auditivas, que se van mostrando en la simétrica puesta en imágenes de Wes Anderson. La divertida y entrañable actuación de Ralph Fiennes es el corazón de este romántico y cómico cuento, igualmente antibélico y antifascista.

The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)

Tan divertido resulta el espectáculo montado por Martin Scorsese, con las interpretaciones de DiCaprio, Jonah Hill y el extenso reparto, que durante sus tres horas no podemos sino dejarnos llevar por la historia que lo mismo recurre a la voz narrativa fuera de cuadro, o bien, rompe la cuarta pared y hace que el héroe voltee hacia nosotros y explique todos los excesos que atestiguamos.

Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)

Dos buenas noticias: primero, Alejandro González Iñárritu se ha deshecho de su cansada marca registrada de injustificados tiempos fragmentados. La otra es que aborda el drama con mucho humor. La vida del héroe (y los suyos), por más terrible que parezca, no es para sufrirla. Parece que, por fin, G. Iñárritu descansa de sus azotes… y nos deja descansar.

Edge of Tomorrow (Al Filo del Mañana)

El acierto mayor del director Doug Liman es la mezcla de tragedia con humor negro, librando la grotesca carga de mostrar una y otra vez la muerte del protagonista. Un excelente uso de la tecnología visual en los vastos escenarios de guerra y en pequeños espacios cerrados; con Tom Cruise y Emily Blunt al frente, otro acierto es no ignorar el romance sino incorporarlo al conflicto emocional del héroe.

Gone Girl (Perdida)

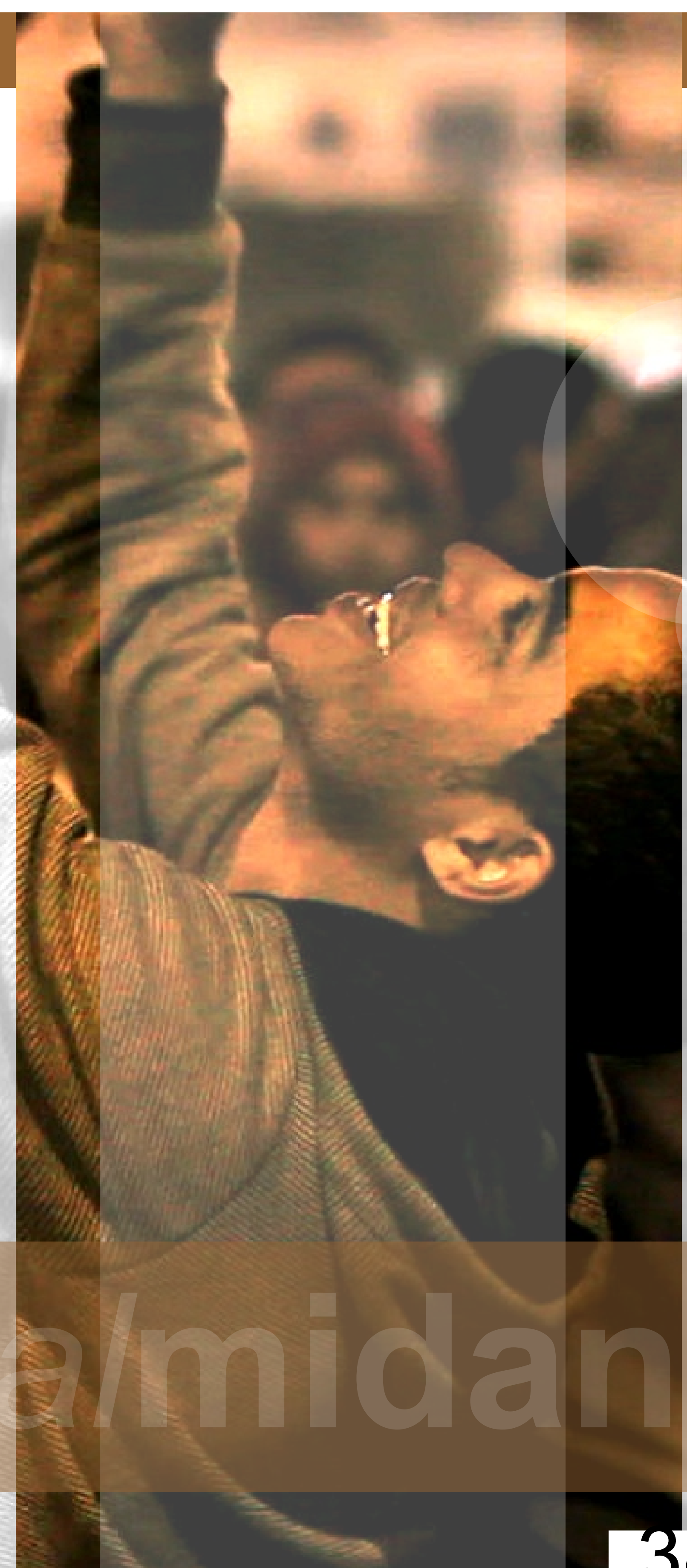
David Fincher, jalándonos el tapete varias veces, hace su historia tan entretenida que, incluso cuando aparentemente el juego ha sido destapado, queremos saber más de Nick y Amy, la pareja protagónica, perfectamente representados por Ben Affleck y Rosamund Pike. Entre lo pasado y lo presente, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué se deben el uno al otro?

Populaire (Mi Historia Entre tus Dedos)

Queremos que Rose gane los concursos de mecanografía casi tanto como deseamos que ella y Louis se dejen de cosas y se amen. El director Régis Roinsard sigue la comedia romántica al pie de la letra, con un interesante subtexto antibélico. La tensión sexual entre ella y él es resuelta poniendo a descansar la fórmula un ratito; después de todo, es cine francés y la escena ocurre, ¿donde más?, en París.

Al Midan (La Plaza)

La directora Jehane Noujaim sigue a tres activistas egipcios, de 2011 a 2013, en su lucha contra el sistema político de su país. Los manifestantes se tienden las manos a pesar de diferencias ideológicas, peleándose, reconciliándose; derrocan presidentes pero no pueden cambiar la Constitución; todo queda en frases pegajosas. ¿Dices que quieres una revolución? Contesta un cínico jefe militar: “la revolución la hizo el ejército”.

La Plaza ilustra al diccionario: “Revolución.- Rotación de 360 grados de una figura respecto a su eje…”

Maracaná

“La máxima sentencia de cárcel en Brasil son treinta años; yo llevo más de cuarenta pagando mi culpa…” se queja en los 1990s el viejo portero de la selección brasileña derrotada por la uruguaya en 1950. La tragedia del Maracaná lo fue para todo Brasil: gobierno y pueblo. También lo ha sido para Uruguay: seis décadas bajo esa lejana e irrepetible victoria. Los directores Sebastián Bednarik y Andrés Varela cuentan la tragedia que escribieron los perdedores y siguen viviendo los triunfadores.

Dawn of the Planet of the Apes (El Planeta de los Simios: Confrontación)

El director Matt Reeves elimina la sátira de la serie original y plantea que nuestra mente, transplantada a otra especie, producirá los mismos resultados que vemos en nosotros. César (Andy Serkis) cree en la bondad inherente del simio y, en consecuencia, del humano. El simio Koba está convencido de que los humanos son, por naturaleza, malos: tan malos como él mismo. Cuestiones de fé, semilla de confrontación.

Espacio vacante para que el lector agregue una película de su agrado.

¡Así es, amable lector! Este espacio fue donado por Joél para que puedas insertar tu propia película y completar su Top 10. Imprime esta hoja y escribe tu película favorita.

Luis Reséndiz

twitter.com/lapetitemachine

Big Bad Wolves

Fue un buen año para el subgénero de tortura en el horror. Tenemos *Tom à la Ferme*, la extrañísima *Tusk* y, claro, *Big Bad Wolves*. Ojeta, cruel, punzante, incómoda: elijan adjetivos. *Big Bad Wolves* es de esas tristes películas donde el misterio que se oculta bajo la superficie es peor que lo que se alcanza a ver. Aplausos, también, a su compromiso con la maldad.

Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)

No hubo cinta que exhibiera de forma más contundente el estado de la crítica cinematográfica nacional: entre la anquilosada política de los autores de *Cahiers* y una timidez casi total para abordar la cuestión formal de su prolongado plano secuencia, las reseñas de *Birdman* apenas lograron arañar la superficie de este fascinante mecanismo metaficcional. Seguimos esperando un valiente que la desmenuce.

Club Sándwich

No hay —no creo que haya— un director mexicano filmando en México con más coherencia estilística que Fernando Eimbcke. Quizá, solo quizá, Carlos Reygadas podría hacerle competencia. *Club Sándwich* demuestra que su paciente cámara y cuidadosa composición —deudoras de Yasujiro Ozu— son el vehículo ideal para la anécdota de una madre que asimila, con la pesadez de unas vacaciones baratas, que su hijo ya no es un niño.

Catalogado por algunos como el *Enfant gâté* del comentario y crítica literaria, social y cinematográfica, en realidad es un buen tipo. Luis se dedica a la resolución de crímenes espaciales (patrocinado por la NASA y la MASA) basando sus métodos deductivos en todo lo que aprendió tras ver la obra completa del detective más importante de nuestros tiempos: Batman. También está familiarizado con un tal Holmes, de quien reconoce su talento, aunque comenta que le falta manejo dramático en sus entradas. Es acompañado en su odisea intergaláctica por sus mascotas, entre las cuales hay un Gremlin.

Coherence
Hay mucho que ver y apreciar en *Coherence*: los ecos de *The Twilight Zone*, su capacidad para inocular de suspenso sobrenatural una cena de "adultos contemporáneos", la forma tan elegante en la que se intersectan las casualidades y los impulsos emocionales. Pero, sobre todo, ese final: tenso, escabroso e inconcluso; un momento tremendo donde el mundo real se traslapa con una cantidad inimaginable de mundos.

Gone Girl (Perdida)
Junto a Wes Anderson, Fincher es, más que un autor con temas determinados, un autor con estilo, y *Gone Girl* es una depurada muestra del mismo. Tony Zhou en su recomendable videoensayo sobre el cine de Fincher apuntaba la mutación de "vistoso" a "discreto" que ha descrito el estilo fincheriano: *Gone Gir*l es ese estilo, perfeccionado, llevado a un punto tal en el que los estímulos se vuelven casi casi subliminales.

Only Lovers Left Alive (Solo los Amantes Sobreviven)
Si bien Eimbcke es un destacado alumno jarmuschiano, nadie mejor que Jarmusch para esos menesteres. Creo que nunca había visto una película de vampiros así —salvo algunos aspectos temáticos de *Entrevista con el Vampiro*—: ni tan decadente, ni tan sofisticada, ni tan desesperadamente esperanzadora.

Proxy
Una de esas películas a las que hay que reconocerles, además de los aciertos, la ambición. Híper hitchcockiana, capaz de momentos estéticos casi perfectos, cuidadas secuencias de ambiguo suspenso y varias capas de significados, es esta una película que, pese a sus tropiezos —actorales, principalmente— merece guardarse como vislumbre de un talento que podría escalar alturas considerables.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
Wes Anderson es el cineasta más disciplinado, minucioso y obsesivo de estos días: un tipo cuya atención al detalle está a la altura de la de Stanley Kubrick (o la de David Fincher) Su riguroso método estilístico lo ha llevado a entregar esta película, la más cercana a ese ideal incalcanzable que conocemos como "perfección".

Tom à la ferme (Tom en el Granero)
La hibridación genérica es pan del día en el cine contemporáneo, pero el thriller psicológico de Xavier Dolan rompe casi todas las reglas de manera especialmente ingeniosa. A medio camino entre el llamado "cine de arte" —contemplativo, paciente, lírico— y la película de suspenso à la Misery, *Tom à la Ferme* es el resultado de la feliz conjunción entre tradición y vanguardia.

Too Many Cooks
El único requisito para acercarse a *Too Many Cooks* es tener cierta familiaridad con el humor referencial de las sitcoms norteamericanas. Una vez sorteado ese obstáculo, *Too Many Cooks* se revela como la vía más directa para volverse loco desde, no sé, *Inland Empire*. Puro gore y deschavete y risas y referencialidad meta.

Alberto Acuña

twitter.com/loungeymartinis

Siendo uno de los bastiones en la preservación de las buenas costumbres y todo aquello que es típico y Tradicional en el Cinema, el buen Alberto Acuña es, entre otras cosas, presidente vitalicio del club de fans de Maribel Guardia y a quien se le debe el que uno de los aeropuertos más importantes del mundo, en Nueva York, tenga el nombre de la famosa actriz, cantante, modelo y amor platónico de muchos. Actualmente se dedica a explorar *Zonas Húmedas* alemanas. Su lista fue enviada por cuervos tequileros, lo cual los vuelve más efectivos que los cuervos mensajeros de *Game of Thrones.*

Listado Publicado originalmente en http://cinematradicional.com/2014/12/01/lo-mejor-del-2014/

Boyhood (Momentos de una Vida)
Estamos ante un sensible pero sobre todo identificable retrato familiar, cuyas viñetas contienen diálogos naturales y sencillos, un soundtrack que hace un repaso muy sutil de la última década (de Coldplay a Arcade Fire, pasando por Gnarls Barkley y Kings of Leon), y situaciones que hablan de triunfos, fracasos, pérdidas, aprendizajes, decisiones, sentimientos y también trivialidad. Como la vida de cualquiera uno de nosotros.

Whiplash (Música y Obsesión)
Quizá llegue a ser un poco predecible que no va a terminar nada bien esa relación que se da en un exclusivo conservatorio neoyorkino entre un riguroso-sádico director de orquesta de jazz y un entusiasta aspirante de baterista. Pero esos veinte minutos finales in crescendo son una locura. Verla en una sala llena donde todo el público reaccionó con perplejidad, fue una experiencia irrepetible. Y ya, ¡denle de una vez todos los premios a J.K. Simmons!

The Tribe
Más de un crítico la ha tachado de un mero ejercicio de forma. Tal vez. Pero no me viene a la mente alguna otra película con esos hipnóticos planos generales que predominan durante más de dos horas y dónde ocurren varias pequeñas acciones al mismo tiempo; o aquellas tomas extendidas donde la cámara recorre pasillos, sube y baja escaleras o se abre paso entre aparatosos trailers, con pasmosa facilidad; o ese final hiper gráfico que enmudeció a la sala, que representa los efectos de la violencia que padeció el protagonista.

Saibi (La Estafa)
En 2011, el sudcoreano Yeon Sang-ho dirigió la brutal animación *El Rey de los Cerdos*, una de las cintas que mejor ha abordado el bullying y sus repercusiones. Ahora, con el mismo estilo de animación y con un tono aún más agresivo, narra la venganza que emprende un pobre diablo cuando la llegada a su pueblo de una iglesia cristiana integrada por un grupo de embaucadores, no sólo provoca que sus habitantes muestren un fanatismo cegador, sino que arrastra a su hija a los bajos mundos de la prostitución engañada por el líder del templo. Un filme pesimista acerca del redituable negocio de la fe.

The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)
Tras las casi tres horas que dura la película, pareciera que el que consumió cantidades ingentes de *Quaaludes* fue uno y no Jordan Belfort junto con su pléyade de cómplices adictos al dinero. Se termina demasiado intoxicado por la enésima demostración de que Martin Scorsese es un maestro lúcido y rebelde. Resulta edificante presenciar la evolución que ha tenido la dupla creativa formada por Scorsese y DiCaprio, a once años de su primera colaboración con *Pandillas de Nueva York*. El actor como el célebre corredor de bolsa yuppie y corrupto, nunca antes se había visto tan vital. En cada discurso, siempre más drogado y alcoholizado que en el anterior, se le ve seguro de sí mismo, pletórico, y se nota a leguas que tiene una confianza ciega a cada indicación que le hace el realizador y salta al vacío.

Borgman
¿Es post-humor? ¿Es una minimalista home invasion movie? ¿Es una película de terror críptico? ¿Es una sardónica crítica dirigida a la clase alta europea?

Dudo que haya existido en el año alguna otra cinta que provocará discusiones acaloradas terminando la función intentando descifrar qué demonios se había acabado de ver.

Feuchtgebiete (Zonas Húmedas)
¿Qué ocurriría si John Waters dirigiera el díptico de *Ninfomanía*? La respuesta: está fiel adaptación a la exitosa y polémica novela homónima con tintes autobiográficos de Charlotte Roche. La actriz Carla Juri se echa a la bolsa a cualquiera como una adolescente con hemorroides que tras el divorcio de sus padres, va sintiendo una particular fascinación por los fluidos corporales y un rechazo hacia la higiene. Repulsiva y divertida al mismo tiempo.

Los Insólitos Peces Gato
La película que merecían Ximena Ayala y Lisa Owen para demostrar su talento como aquella solitaria demostradora de supermercado y la ex-actriz en fase terminal del VIH. Y en medio de ellas, Wendy Guillen, quien se interpreta a sí misma como la chica perpetuamente deprimida con numerosos intentos de suicidio torpemente ejecutados sin que nadie se entere, convirtiéndose en una revelación absoluta, en esta efectiva puesta al día de las preocupaciones de Juan Bustillo Oro y Alejandro Galindo: el sacro núcleo familiar.

Yo Soy la Felicidad de este Mundo
En Julián Hernández se encuentra al gran director mexicano de la década pasada. Y presiento que también lo será para estos siguientes diez años que ya transcurren. No sólo continúa filmando secuencias inspiradas y perfectas; sino que esta se puede considerar su película de transición (¡sus personajes finalmente hablan!); ello para contar la imposibilidad de concretar su relación entre un bailarín en crisis por una lesión que padece en la rodilla y un cineasta enfrascado en la realización de un documental acerca de la danza. Por cierto, por culpa de Julián, no me puedo quitar esta canción de José José de la cabeza. Cuando la cantan los personajes, fue uno de los momentos con los que más me emocioné estos doce meses.

Jigoku de naze warui (Vamos a Jugar al Infierno)
Anárquica, rabiosa, estrambótica…con este divertimento que coloca en el campo de batalla a dos bandas rivales de la Yakuza, un crew de cine guerillero, y el taimado fan de la hija adolescente de uno de los líderes mafiosos, una actriz rebelde; el japonés Shion Sono confirma que es una de los realizadores más relevantes hoy día. Además tiene el tema musical más pegajoso del año.

Mariana Mijares

twitter.com/marianne_00

Experta en eso de los viajes, desde los terrenales hasta los astrales, Mariana se prepara para lograr el sueño de su vida: un viaje *Interestelar*. En lo que espera que no salgan tan caros para pagarse a meses sin intereses, se dedica a la resolución de los crímenes más espeluznantes ocurridos en películas animadas, desde quién engañó a *Roger Rabbit*, hasta quien incriminó al cazador que mató a la mamá de *Bambi*. Que no los engañe su linda voz entonadora de cantos de películas animadas, si ustedes son culpables, esta mujer dará con ustedes en esta dimensión y la que sigue.

Her (Ella)
Theodore intenta reponerse del fin de su matrimonio, pero ni su trabajo ni sus amigos, han logrado apartarlo de la nostalgia. Solamente Samantha, su nuevo Sistema Operativo Móvil (la adorable Scarlett Johansson) logra hacerlo sentir. Es increíble cómo una trama entre su hombre y su celular, y en la que nunca vemos a la actriz, pueda resultar tan conmovedora, y sobre todo, una nueva forma de mirar las relaciones en el siglo XIX. Una historia sobre lo que significa conectar con alguien, la necesidad de intimar, y cómo el amor nos hace sonreír, sufrir, y, finalmente, aprender.

Interstellar (Interestelar)
En el cine los viajes al espacio no son novedad; sin embargo, cuando se ve una película como Interstellar se cambia la perspectiva del espacio, e incluso del cine. Cada minuto filmado en IMAX es apantallantes; la trama nos mantiene cautivos, pero sobre todo, es increíble que en medio de una misión especial, que tiene lugar a miles de kilómetros y con tantos efectos especiales de por medio, nos podamos sentir tan cercanos a estos personajes, pero ese es el principal mérito de Interstellar: ser increíble.

Saving Mr. Banks (El Sueño de Walt)
Walt Disney, el hombre detrás de una de las compañías más icónicas en el mundo, desea cumplir el deseo de sus hijas llevando a la pantalla grande uno de sus libros favoritos: Mary Poppins, pero su autora, la testaruda P.L. Travers resulta una mujer de secretos y quien necesita más que un terroncito de azúcar para ablandarse. Tierna

historia y atinadas actuaciones, pero también un recordatorio de que a nadie le viene mal algo de magia en la vida diaria.

The Fault in our Stars (Bajo la Misma Estrella)
Antes de que me lluevan pedradas: Sí, soy cursi; sí, leí este libro y me conmovió mucho; sí, lloré, pero más allá de los sentimentalismos, pocas veces un libro logra llevarse a la pantalla respetando su esencia y propósito, y este es el caso de esta cinta, en donde la protagonista se diferencia de otras en que toma su cáncer con ironía y buen humor. Su encuentro y posterior enamoramiento con Gus es por supuesto cursi; pero esta película no se trata de dos niños con cáncer, sino de experimentar sensaciones, de vivir al máximo, y sobre todo, de atreverse a vivir un único infinito, sin importar que éste dure años, o días.

The Book of Life (El Libro de la Vida)
Una buena película de animación debe ser una experiencia divertida, colorida, y memorable, y eso logra esta cinta comandada por un mexicano y producida por el visionario Del Toro, quienes nos recuerdan la importancia del Día de Muertos. Además, aquí se logra algo que muy pocas películas mexicanas consiguen (aunque esta sea americana): poner el nombre de México en alto, y sí, con buenos chistes y música de por medio (sorry Derbez).

Relatos Salvajes
La cinta más taquillera en la historia del cine argentino se ha ganado este reconocimiento a pulso. No sólo reúne a las mayores estrellas de aquél país, sino que a cada una las sitúa en diferentes historias que logran exponer los instintos más primitivos del hombre. Mención especial a '*Bombita*' y al discurso de la novia. Con un excelente guión que traslada entre el suspenso y la risa, deseo de corazón que Relatos se corone con el Oscar como Mejor Cinta Extranjera.

Gone Girl (Perdida)
Es raro incluir esta película porque estrictamente no la consideré una fiel versión de la extraordinaria novela de Gillian Flynn, sin embargo Fincher se lleva mi reconocimiento por haber logrado volver a Amy, uno de los mejores personajes femeninos de los últimos años, en una mujer de carne y hueso: Rosamund Pike, quien logra cuestionar al público sobre la inocencia de su esposo, y especialmente, si todo matrimonio terminará en 'fueron felices para siempre'.

Maps to the Stars (Mapa a las estrellas)
La mente de las estrellas de Hollywood es compleja; parecería que se necesita de un mapa para poder entenderla. Eso es precisamente lo que hace esta cinta, tejer un mapa sobre el comportamiento, los pensamientos y los deseos de un grupo de actores. Cronenberg entrega una película redonda de principio a fin y demuestra que tiene la capacidad de sacar lo mejor de jóvenes como Wasikowska y hasta Pattinson; mención a parte tiene Moore, quien se consolida como una de las mejores actrices de aquel reflejado mapa hollywoodense.

The Theory of Everything (La Teoría del Todo)
Una biopic siempre es un arma de dos filos: o resulta interesante y aleccionadora, o una aburrida versión de lo que el director creyó que era esa persona. Yo no sé cómo sea en realidad Stephen Hawking, uno de los físicos más destacados de nuestros tiempos, pero Eddie Redmayne logra reflejar no sólo su genialidad intelectual, sino el coraje y la valentía con que las que ha enfrentado su padecimiento; y por supuesto, lo importante que es tener a alguien que haga aún más trascendentes no sólo las investigaciones, sino todo lo de alrededor.

Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la ignorancia)
Esta película cierra mi top, y sí, fue sin duda mi favorita del año, no sólo porque explora los entretelones de uno de los mundos que encuentro más fascinantes: el teatro, sino porque utiliza como herramienta otra de mis pasiones: el cine. De este modo, Iñarritu y Lubezki (quien de veras, merece otro Oscar) nos llevan a Broadway para introducirnos a una mente compleja y atormentada: la de Riggan, excelentemente interpretado por Keaton. Como se hace en el teatro: ¡ovación de pie!

Paxton Hernández

twitter.com/paxtonhernan

Interesante personaje que cuida y respeta al cine con una obsesión casi religiosa. Predicador del evangelio de la naturaleza humana, comparte su afición por los zombis, el salvajismo, el gore y los tacos de carne asada de vaca sagrada. Actualmente esta en una especie de retiro, se ha vuelto un cornúpeto hermitaño naturalista que podría inspirar la siguiente película de Reygadas, desde donde se le puede contactar solo via telegrama. Para complicarnos menos la vida, nos comparte su lista con la brevedad de un kaijú, digo, un haikú.

Clouds of Sils Maria (Las Nubes de Maria)
El arte triturador

Maps to the Stars (Mapa a las Estrellas)
La sátira despiadada

The Immigrant (Sueños de Libertad)
El daguerrotipo viviente

12 Years a Slave (12 años Esclavo)
El protoblues en movimiento

Lucy
La heroína trascendental

Horns (Cuernos)
La fabulilla kafkiana

Big Hero 6 (6 Grandes Héroes)
La amistad circunstancial

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
El microcosmos barroco

The Returned (Retornados)
El zombie naturalista

Relatos salvajes
La barbarie exquisita

cloudsofsilsmaria

David Ramírez

twitter.com/Rackve

Only Lovers left Alive (Solo los Amantes Sobreviven)
Una comedia romántica de vampiros. Tilda Swinton mon amour

Jigoku de naze warui (Vamos a Jugar al Infierno)
Yakuzas, directores, sangre, cine dentro del cine, que más se puede pedir a una película, Sion Sono sigue siendo, junto con Takeshi Miike, uno de los directores japoneses más bizarros y divertido que he conocido.

The Raid 2 (Redada Asesina 2)
Si la primera parte era muy excitante, ahora elaboraron un mejor guión y lograron unas coreografías que te dejan con la boca abierta. Cine de artes marciales indonesio. *In Iko Uwais we trust.*

Ida
Sor Ye-ye polaca. Una muchacha a punto volverse monja tiene una semana de "excesos" y de descubrimientos sobre su vida con la mejor cinefotografía del año.

Saibi (La estafa)
Yeon Sang-ho, el director de *The King of the Pigs,* nos trae un nuevo largometraje de animación, en donde vemos el poder de las mafias usando a la religión como gancho para sus estafas.

The Grand Hotel Budapest (El gran hotel Budapest)
Wes Anderson sigue haciendo lo que él sabe, ahora juega con los formatos de pantalla y nos narra una historia dentro de otra historia.

Snowpiercer
Los directores coreanos están entrando al cine Hollywoodense por la puerta grande. Park Chan-wook lo hizo con Stoker y ahora es el turno de Bong Joon-ho. Esta cinta es una coproducción Corea-Francia y por ahí un poco estadounidense y checo. Tiene en su reparto a varias estrellas de Hollywood y además está siendo distribuida por los Weinstein. Una mejor definición de la lucha de clases en un mundo postapocaliptico que *The Hunger Games.*

jigokude **naze** warui

Somos Mari Pepa
El cine mexicano tiene una gama de historias muy completa, pero el cine sobre adolescentes es el que mejor le sale. Unos chavitos en Guadalajara tienen una banda y quieren ganar un concurso de música.

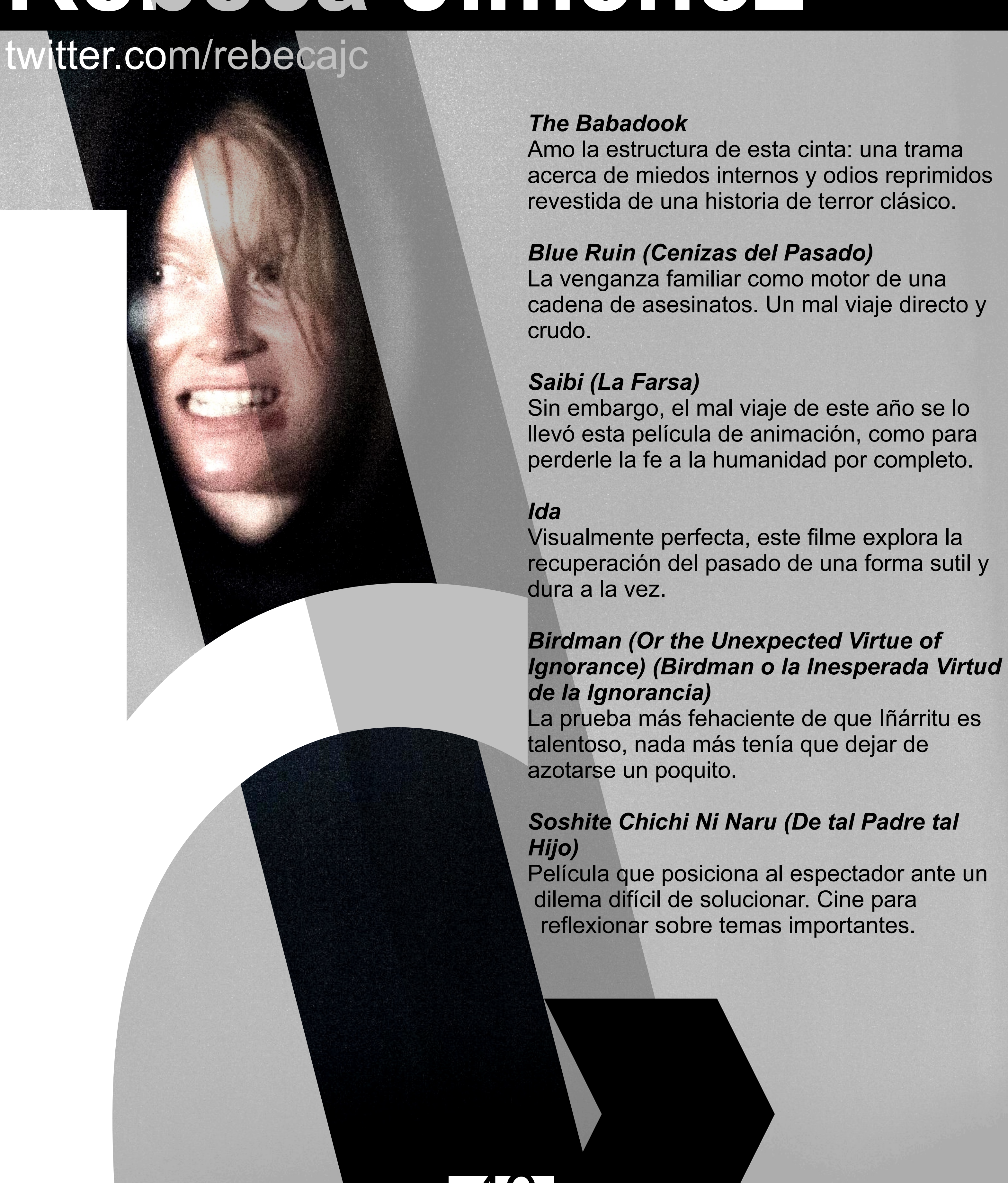
Nebraska
Muchos dicen que una de las mejores película contemporánea sobre la paternidad es *Big Fish,* pero a mí me caga. *Nebraska* es una buen ejemplo de esta temática al ser una comedia de repente negra pero que al final te conmueve sin ser chantajista.

The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)
Martin Scorsese es mi dios.

Gran maestro de las artes marciales que da clases de yoga los fines de semana en los pastitos de la Cineteca. No solo comparte su conocimiento ancestral marcial sino que lo combina con su conocimiento cinéfilo, y les deja coreografías de películas orientales a sus alumnos para que mejoren sus movimientos, y más importante, sus gustos. Con los graduados de su grupo ensamblará la versión occidental de los *Fuck Bombers.*

Rebeca Jiménez

twitter.com/rebecajc

The Babadook
Amo la estructura de esta cinta: una trama acerca de miedos internos y odios reprimidos revestida de una historia de terror clásico.

Blue Ruin (Cenizas del Pasado)
La venganza familiar como motor de una cadena de asesinatos. Un mal viaje directo y crudo.

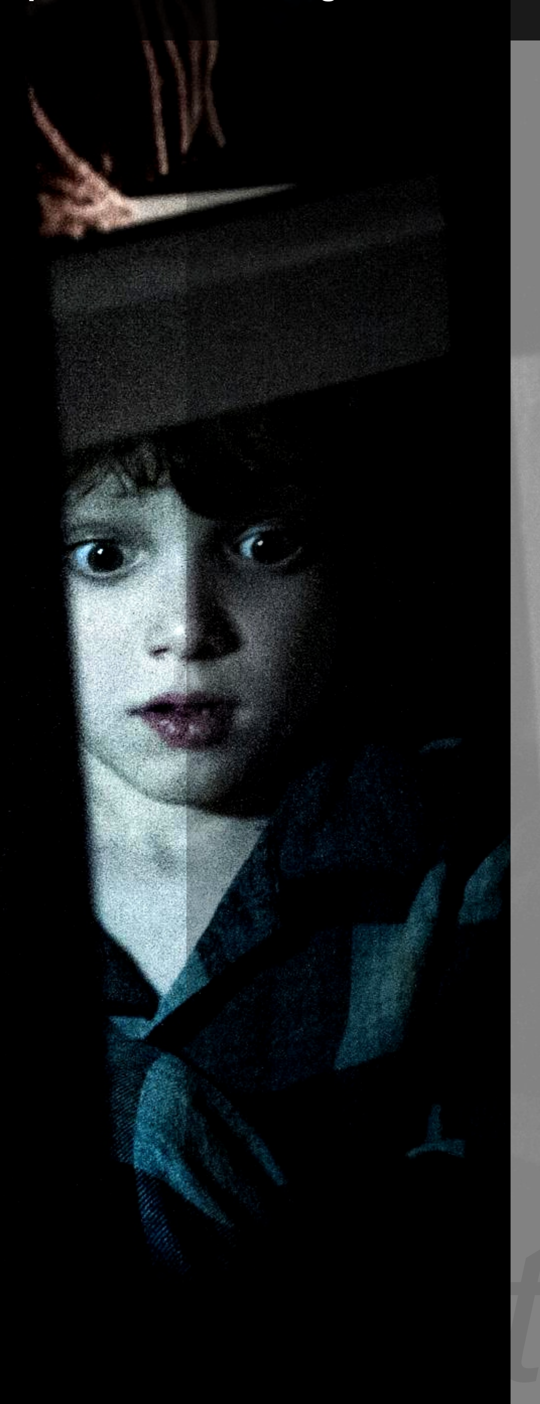
Saibi (La Farsa)
Sin embargo, el mal viaje de este año se lo llevó esta película de animación, como para perderle la fe a la humanidad por completo.

Ida
Visualmente perfecta, este filme explora la recuperación del pasado de una forma sutil y dura a la vez.

Birdman (Or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
La prueba más fehaciente de que Iñárritu es talentoso, nada más tenía que dejar de azotarse un poquito.

Soshite Chichi Ni Naru (De tal Padre tal Hijo)
Película que posiciona al espectador ante un dilema difícil de solucionar. Cine para reflexionar sobre temas importantes.

Mujer de letras y de las pocas que serían capaces de distinguir si estoy reciclando referencias de una biografía pasada o este nuevo origen secreto es efectivamente nuevo, novedoso o innovativo. Mientras que Confabula con sus textos es que también se dedica a contarle las comas a los subtítulos ya que es de esas privilegiadas personas que están detrás de lo que vemos proyectado en la gran pantalla. En sus ratos libres se dedica a labores menos extenuantes como lo son la formación educativa de las nuevas generaciones. Sería algo sencillo, le dijeron. Esto es, secretamente, parte de su plan de conquista mundial. Solo piénsenlo: forja personas y manipula medios audiovisuales y periodísticos. Inteligente la muchacha.

Gone Girl (Perdida)
Otro filme que confronta al espectador, esta vez sobre cuestiones de pareja y el matrimonio. Amo cómo pasa de ser una historia de suspenso, a una especie de comedia negra.

Club Sándwich
De nuevo, un tema que podría bordear lo escabroso, envuelto en un tono de comedia sumamente interesante. Eimbcke es fiel a su estilo y se supera con cada película.

Boyhood (Momentos de una vida)
El cine de Linklater destila sinceridad y humanidad. *Boyhood* es como ver el álbum fotográfico de alguien a quien aprecias mucho.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
El estilo de Anderson en su máxima expresión al servicio de una trama triste y melancólica, en realidad. Gran dirección de arte, como un dulce para los ojos.

thebabadook

Mario Solano

twitter.com/seasondays

Güeros
Fresco y divertido, este film es un viaje electrizante por la Ciudad de México de hoy que retrata lo complejas que son las nuevas dinámicas sociales y culturales; mientras que al mismo tiempo nos brindan una emotiva historia de un par de hermanos reconciliándose con su pasado.

Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Con un gran ensamble de actores entregándonos sus mejores trabajos es la fotografía que con la ayuda de una ingeniosa composición musical nos entregan una gran cinta que juega, tal vez demasiado, con las percepciones de la audiencia.

Her (Ella)
Cinta construida con delicadeza, apoyada por excelentes actuaciones. Es un dulce y muy sincero retrato de las dificultades del amor, siendo una reflexión íntima de la soledad hoy en día.

Godzilla
Cautelosa y pacientemente este film avanza a buen paso y aunque a veces la cinta parece absurda o convencional, pero con una dirección magnífica.

Nebraska
Con un gran humor seco e ingenioso, esta emotiva película es una dulce historia sobre familia y paternidad.

Carmín Tropical
Un intrigante film noir que toma lugar en medio del Oaxaca moderno en donde se pueden invertir los roles de género. Perfectamente montada es muy interesante como a veces parece un documental que se vuelve más oscuro y profundo.

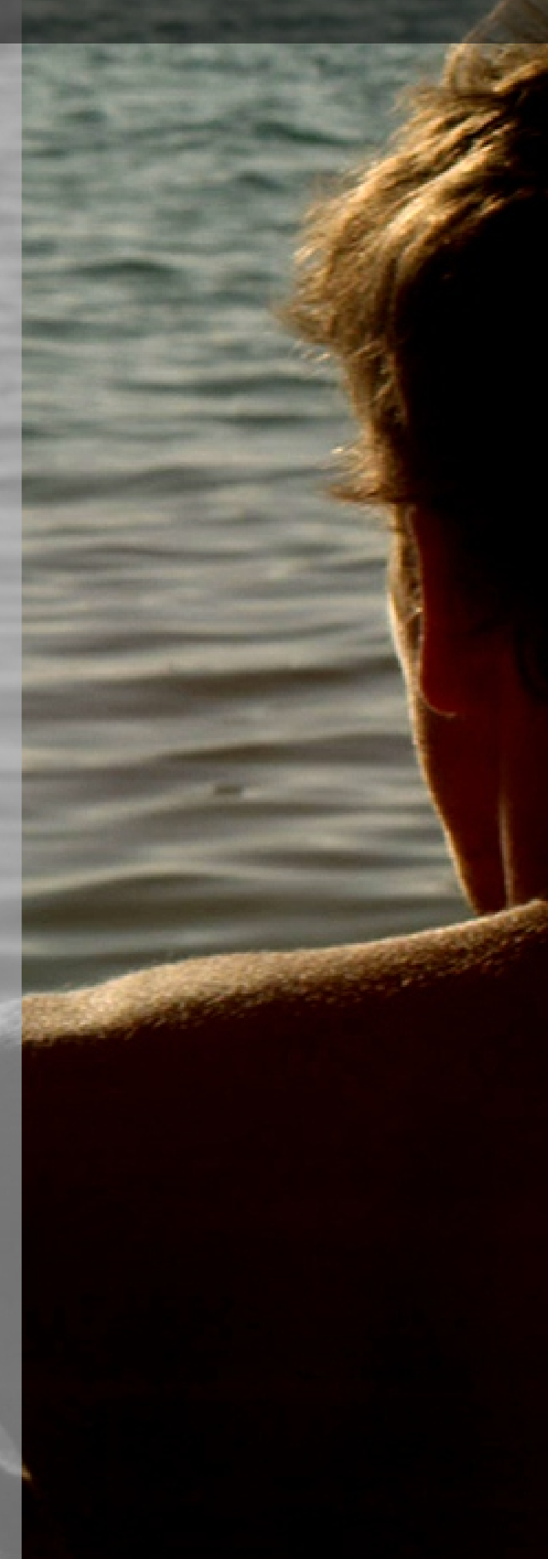
Experto en multimediático, medio maniático y medio analítico, que recientemente ha hecho negocio como guía turístico. Todo iba de maravilla hasta que en el último recorrido se encontró con un extraño en un paraje cerca de un lago, por lo que, para evitar conflictos, decidió explorar otras opciones, visitando desde Roma hasta *Nebraska*, yendo de corrido a dichos lugares. Con lo de "de corrido" me refiero a que literalmente se fue corriendo, ya que el buen Mario también le da a eso de los maratones. Enorme proeza porque para irse corriendo de Roma a *Nebraska* hay que atravesar el océano, poniéndose al nivel de un tal Flash.

Gone Girl (Perdidad)
Sarcástica, satírica, sofisticada y algo snob, el humor muy negro de este film retrata de forma siniestra las relaciones amorosas. Son los inesperados y sorpresivos giros de la trama los que agregan capas y capas al de por si complejo retrato de la obsesión y percepción de los héroes y de los villanos de la vida diaria, sus milagros y tragedias.

Interstellar (interestelar)
Cinta abrumadora por momentos pero con grandes ideas detrás, como las que hicieron a la ciencia ficción setentera tan buena. La actuación de Matthew McConaughey lleva la cinta con sus a veces exageradas secuencias, mientras le agrega de peso emocional.

L'Inconnu Du Lac (El Extraño del Lago)
Interesante, intrigante pero sobre todo emocionante. Una obra con muy buen ritmo que con la ayuda de muy pocos elementos hace maravillas con una situación tan aislada.

La Grande Bellezza (La Gran Belleza)
Escandalosa, espléndida e hilarante este film es un viaje para todos los sentidos que exploran el paisaje cultural, político, religioso y social de la Roma contemporánea con tal facilidad que su extravagante estilo es más que adecuado.

Alberto Molina

twitter.com/stjimmy89

Ordinario ente que se enfoca en lo extraordinario que se encuentra en diversos medios narrativos. En una ocasión quiso hacer un cuarteto musical al más puro estilo de los *Jersey Boys* en donde todos los participantes vistieran precisamente Jerseys y fueran chicos. Mientras hace castings para el resto del grupo ha grabado su experiencia a lo largo de la búsqueda, por lo que se especula que al final hará un experimento que haría que Linklater se sintiera orgulloso de él.

Kaze Tachinu (Se Levanta el Viento)
¡Arigato, Miyazaki San! El ícono más representativo de la animación japonesa a nivel mundial se ha despedido, y de qué manera. Se levanta el viento no es más que un cuasi reflejo de este gran artista a través de su personaje principal. Emotiva y contada con esa excesiva imaginación de Miyazaki, la cinta memorable e imperdible por donde se le mire. Un clásico instantáneo.

Birdman (or The Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia)
¡Inesperada! esa es la palabra que describe la última cinta del director mexicano más azotado y dramático de estos tiempos en la industria hollywoodense. Con un trabajo técnico de primer nivel (la ejecución de ese plano secuencia falso es magistral), con un cast sobresaliente y ese guión ácido y descarado hacen de esta cinta un cambio de aire para su director, para bien. Más comedia negra por favor, Iñárritu.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
El incomparable Wes Anderson nos trae una de las historias más memorables del año. El botones de un famoso hotel en Budapest, las divertidas aventuras con el jefe de camaristas y el tan hermoso romance con una chica pastelera, todo esto contado con una narrativa visual exquisita donde Anderson se permite jugar con los formatos fílmicos para marcar saltos temporales e imprimirle una estética original a su película.

Nightcrawler (Primicia Mortal)
Jake Gyllenhaal: Esa es la clave de esta cinta sobre un sociópata e inadaptado que busca pertenecer a la sociedad, pero poniendo sus propias reglas basadas en una moral desvirtuada y basada en el empoderamiento propio utilizando y manipulando a los demás. Gyllenhaal está soberbio en el papel y sin duda el guión y la dirección de Gilroy tuvieron mucho que ver.

Gone Girl (Perdida)
Plantado en esas temáticas incómodas y oscuras sobre el comportamiento humano, Fincher con la historia y Gyllian Flynn con el guión, diseccionan esta vez los sinsabores del matrimonio y la manipulación de los medios de comunicación con su gran estilo, imprimiéndole un poco de Polanski por aquí y otro poco de Hitchcock por allá … y una pizca de la sobresaliente Rosamunde Pike.

Boyhood (Momentos de Una Vida)
¿Qué pasaría si pusiéramos una cámara a grabar nuestro proceso de crecimiento desde la infancia hasta los primeros signos de adultez? Este es el innovador experimento narrativo del ya por excelencia director indie de los Estados Unidos, con una producción que tardó 12 años filmándose para contarnos la historia de un niño y sus vivencias personales, todas centradas en la madurez y los momentos más representativos de su vida. El resultado, una cinta espejo donde nos podemos ver reflejados y decir “eso yo lo viví”.

Los Insólitos Peces Gato
La ópera prima de Claudia Sante-Luce puede parecer un drama convencional, pero no lo es. La estructura narrativa y la emotividad que la directora pone en su primera película tanto en trabajo de dirección como en guión, es inusual para una primera cinta, pero vaya que resulta una inolvidable obra con personajes memorables y que sin duda le sacará las de cocodrilo a uno que otro corazón de piedra.

Ida
Ida es una joven que más por destino que por convicción decide ser monja. Pero antes de tomar sus votos debe aclarar su pasado de la mano de su tía, una veterana servidora pública en decadencia. “Ida” es la lucha contra las creencias no solo religiosas sino personales, contada a través de una técnica cinematográfica de antaño (Pantalla 1x1 en blanco y negro) que resalta estupendamente su dramatismo.

The LEGO Movie (La Gran Aventura LEGO)
Ingenio: habilidad humana que se necesita para jugar con estos icónicos juguetes y es lo que desborda esta peculiar cinta animada. Desde sus inusuales personajes, pasando por humor autocrítico y ácido, hasta su gran homenaje al mismo ingenio y creatividad humana. ¡Todo es increíble!

Vi är bäst (Somos lo Mejor)
¡No importa lo que digan! ¡Somos lo mejor! Ese es el estandarte de un trío de chicas que se enfrentan a la adolescencia a través de la música punk. Moodysson usa una cámara al hombro como si estuviéramos viendo el documental de la formación de una banda, pero a la vez, sirve para entrar en la intimidad y las problemática que afrontan Bobo, Klara y Hedvig.

ida

Tania Rubio

twitter.com/TaniaRubio

Si algún día tienen problemas, desde emocionales hasta promocionales, Tania Rubio es su salvadora. Experta en relaciones, especialmente públicas, se la pasa viajando a Diestra y Siniestra (las cuales son dos naciones que antes formaban parte de la Unión Soviética) haciendo networking del bueno. Entre sus negocios complementarios se dedica a la atención de uno de los mejores bufetes (no jurídicos) para cinéfilos, en donde se come, se bebe, se ve y se vive lo bonito del séptimo arte. ¿*Desayuno con Tiffany*? Mejor con Tania.

The Grand Budapest Hotel (El Gran Hotel Budapest)
El estilo de Wes Anderson en una de las más logradas películas dentro de su carrera: divertida, inteligente, atenta a la forma pero también al fondo. Repleta de personajes y momentos encantadores. El Gustave de Ralph Fiennes es uno de los personajes más entrañables del año.

La Grande Bellezza (La Gran Belleza)
Bajo la influencia de Fellini, Sorrentino nos transporta a una hermosa fiesta visual, al lado de un personaje tremendamente carismático: Jep Gambardella. Repleta de diálogos memorables, la cinta es un deleite que presenta ese paralelismo entre la vida y el cine mismo, aunque en el fondo ambos se traten sólo de un truco (un hermoso truco).

The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)
Apabullante. Una visión más del cineasta sobre el torcido sueño americano y su fascinación por los admirados antihéroes de la sociedad. Scorsese sigue atreviéndose y experimentando, rodeado de un elenco envidiable que encabeza un magistral DiCaprio y un también brillante Jonah Hill.

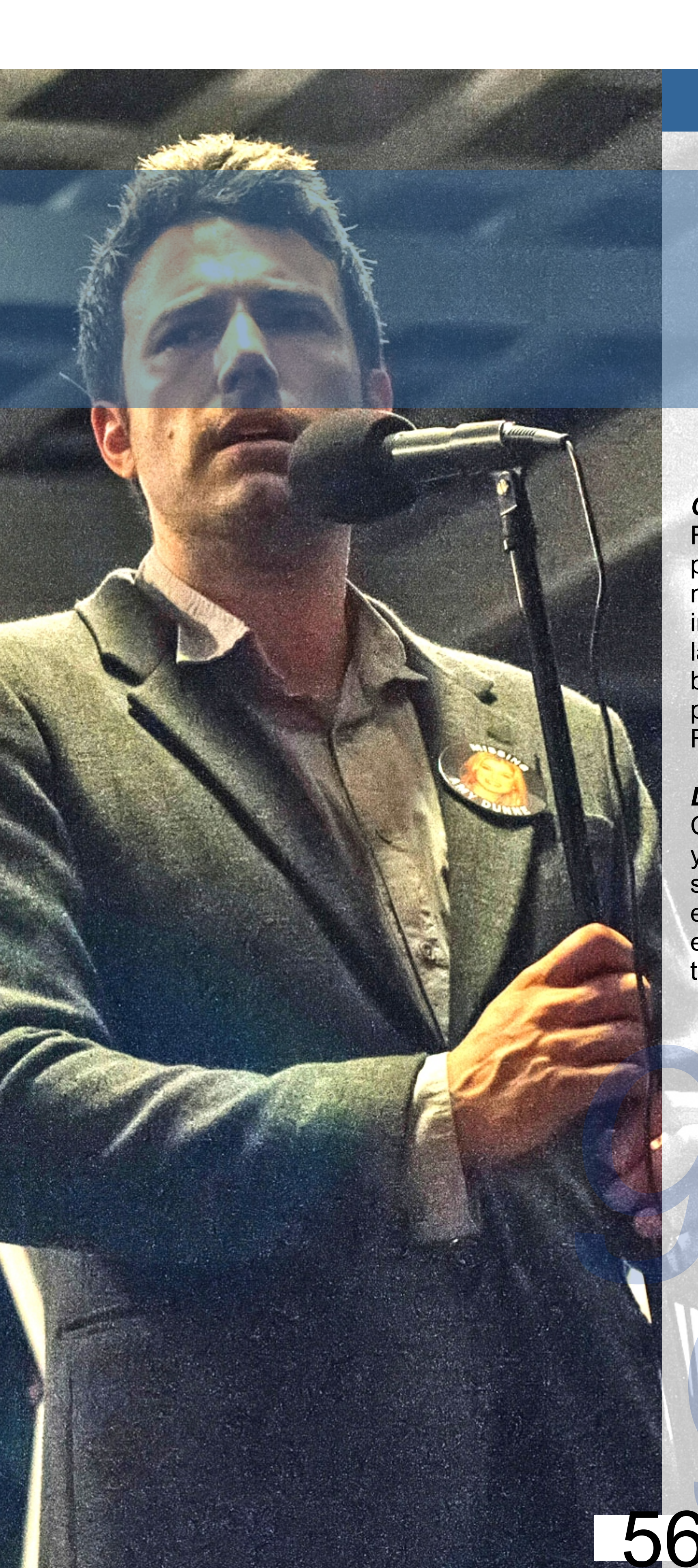
Ida
Poseedora de un lenguaje cinematográfico meticuloso y poderoso. Conmovedora y hermosamente construida en la que cada escena juega con encuadres, luz, fotografía, la expresividad del rostro y de la composición. Un relato sutil sobre la búsqueda de identidad y el peso de la historia.

Nebraska
Road movie nostálgica y conmovedora. La impecable actuación de Bruce Dern es capaz de arrancar genuinamente alguna lágrima a quienes nos dejamos envolver por este melancólico relato sobre un viaje de redescubrimiento que realizan padre e hijo en una etapa de la vida en la que pudiera parecer que todo estaba dicho.

Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance) (Birdman o la Inesperada Virtud de la Ignorancia)
La catarsis temática de González Iñárritu en una ingeniosa sátira sobre la industria del cine. Marca el rompimiento con su propia fórmula autoimpuesta y acertadamente integra la extraordinaria cinematografía de Lubezki así como la soberbia y autoparódica interpretación de Keaton.

Soshite Chichi Ni Naru (De tal Padre tal Hijo)
Bajo la fachada de melodrama común, una cinta sumamente dulce y emotiva que no por eso cae en sentimentalismos. Discurso sutil sobre la identidad, la aceptación, la contrastante sociedad japonesa, pero también sobre la obsesión por trascender y la comprensión final de la paternidad gracias a la mirada de un hijo.

Nightcrawler (Primicia Mortal)
Muy injusta su exhibición casi desapercibida en México. Thriller de buen ritmo y ejecución y convincentes actuaciones, que reflexiona sobre la ética periodística en los medios de comunicación y esa frágil línea entre perseguir la noticia o ser protagonista de la misma en el voraz sistema.

Gone Girl (Perdida)

Fincher encuentra en la historia de Gillian Flynn, el pretexto para demostrar otra vez su dominio de la narrativa cinematográfica con esta terrorífica, inverosímil, eficaz y muy entretenida reflexión sobre las relaciones. Repleta de giros de tuerca, una banda sonora a la medida y una gran elección de pareja protagónica: Affleck y la apabullante Rosamund Pike.

Los Insólitos Peces Gato

Cinta mexicana que logra en su sencillez, conmover y narrar solventemente una historia familiar/humana sincera, sin mayores pretensiones y con una excelente construcción de personajes. Dulce, emotiva... es refrescante sonreír (y llorar) con este tipo de historias en el cine nacional.

gone

girl

numeralia

¿Cuáles fueron las películas favoritas de los participantes en esta edición? A continuación lo que vieron en listas, pero simplificado en números y esas cosas que nos dan credibilidad.

TOP 10

22 votos	Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance)
17 votos	The Grand Budapest Hotel
15 votos	Gone Girl
12 votos	Boyhood
09 votos	The Wolf of Wall Street
08 votos	Relatos Salvajes
07 votos	Whiplash
07 votos	Only Lovers Left Alive
07 votos	Nightcrawler
06 votos	Interstellar

LAS FAVORITAS

Películas que contaron con más de un voto.

Los Insólitos Peces Gato (5)
Maps to the Stars (5)
Güeros (5)
Edge of Tomorrow (5)
Snowpiercer (5)
Her (4)
Kaze Tachinu (4)
Big Hero 6 (4)
Ida (4)
The Babadook (4)
Jigoku De Naze Warui (3)
Saibi (3)
Force Majeure (3)
La Grande Belleza (3)
Mommy (3)
Nebraska (3)
Under the Skin (3)
Soshite Chichi Ni Naru (3)
22 Jump Street (2)
Optimistene (2)
Tom á la Ferme (2)
Club Sandwich (2)
Coherence (2)
The Raid 2: Berandal (2)
Ida (2)
The LEGO Movie (2)
Clouds of Sils Maria (2)
Blue Ruin (2)
Godzilla (2)
Carmín Tropical (2)
Inherent Vice (2)
Lucy (2)

Fun Fact: Los Insólitos Peces Gato aparece entre las favoritas tanto del 2013 como del 2014.

inèphiles
ine-files
volumen 8